

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Limbi și Literaturi străine
Catedra de Literatură universală. Bl. III, S. 210

LITERATURA UNIVERSALĂ (s. XIX, ROMANTISM)
sem. III, anul de studii 2012-2013

Lector: **Ivan Pilchin**

Tema #1: *Romantismul*: aventurile unei noțiuni

Istoria apariției și vehiculării noțiunii de *romantism* și *romantic* în diversele limbi europene e tot atât de „romantică” ca și termenul în sine.

Inițial cuvântul *romance* însemna în Spania un cântec liric și eroic, apoi – poeme epice mari despre cavaleri (romane).

Conform lexiconului mare de la Oxford, noțiunea de *romantick* este prima dată înregistrată în 1659 cu sensul de „imaginar”, „fantastic”. Conform altor date, cuvântul a existat deja către anul 1650. Un dicționar german din anul 1695 explică *romantisch* prin „fabelhaft” („fabulos”).

În limbile engleză și germană, puțin mai târziu și în franceză, la jonctura secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, *romantic* se considera drept o derivație de la cuvântul „roman” în sensul vechi al cuvântului – „o narațiune cu invenție” scrisă într-o limbă romanică („Romanul vulpoiului”, „Romanul rozei”, romane cavalești). Dicționarul francez-englez de A. Boyer din 1726 propune noțiunile *romanesque* și *romantique* ca sinonime absolute, cu sensul de „ceea ce se referă la roman”. Expresia „romantische Liebe” din Germania anului 1747 se interpreta anume ca „dragoste față de romane”, adică față de „narațiuni cu invenții” și nu ca „dragoste romantică”. Mai mult ca atât, în secolul al XVIII-lea în Anglia cuvântul *romantic* se utiliza în general pentru a însemna literatura Evului Mediu și a Renașterii.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se face delimitarea între *romanesque* și *romantique*. Astfel, *romantique* înseamnă deja ceva ce „atrage prin faptul că este neobișnuit, fabulos”, „emoțional-înălțător”. Conform definiției „Dicționarului Academiei franceze” din 1798,

„*romantique de obiceei se referă la asemenea peisaje care trezesc în imaginația cititorului imagini de descrieri care se întâlnesc în poeme sau romane. De exemplu, o situație romantică, un peisaj romantic*”.

Această definiție prezintă un exemplu de compromis (sau / și de ruptură) cu noțiunea de *romantique* ca ceva ce se referă la romane, poeme, narațiuni „cu invenții”.

Odată cu afirmarea sentimentalismului, noțiunea de romantism capătă latura de „sentimental”. Astfel, Sebastian Mercier în „Néologie” din 1801 menționează:

„*Romantique. Acest cuvânt de obicei nu-l definesc, îl simt. În Elveția există multe peisaje romantice*”.

În limba italiană adjectivul *romantico* se formează abia între 1815-1820 – mult mai târziu decât în limbile engleză, germană și franceză. Totuși, procesul de diferențiere a noțiunilor *romanzesco* și *romantico* se petrece aici tot așa ca și *romanisch* și *romantisch* în germană, *romanesque* și *romantique* în franceză, *románico* și *romántico* în spaniolă, etc.

În contextul literaturii europene de după Marea Revoluție Franceză din 1789-1794 se afirmă opoziția *romantic-clasic*. Mai întâi ea se impune în limba germană (*romantisch-klassisch*) cu multiplele receptări ulterioare în alte limbi.

În Franța această opoziție a fost energic susținută de doamna de Staël în cartea „Despre Germania” publicată în 1813. Scriitoarea asocia noțiune de *clasic* cu „ceva ce se referă la

antichitate”. Această interpretare apărea în opoziție cu modernitate (*moderne*) asociată cu *romantique*. După doamna de Staël, literatura trebuie să fie modernă nu în sensul absolut al cuvântului, dar convențional. Literatura din acea perioadă demonstra un interes evident față de cultura medievală încercând să reînvie „tradițiile cavalești” și tendințele creștine ale artei medievale care era mai apropiată oamenilor secolului al XIX-lea decât arta clasică (antică). Astfel, noțiunii de *clasic* (*classique*) i s-au contrapus concomitent *modern* (*moderne*) și *romantic* (*romantique*), acestea din urmă fiind într-un fel egale.

Opoziția *romantic-clasic* în accepția doamnei de Staël a avut un succes enorm. În 1821 G.G. Byron afirma:

„Schlegel și madame de Staël s-au străduit să creeze în literatură două sisteme – clasic și romantic”.

La fel și V. Hugo, în prefață la „Ode și balade”, consideră că de Staël prima dată a pronunțat sintagma *literatură romantică* (*littérature romantique*).

Ajungând în Anglia din Germania și Franța opoziția *romantic-clasic* înlocuiește o altă opoziție frecvent utilizată în disputele literare de atunci între *antici* (ancient) și *moderni* (modern).

În această privință deja unul dintre teoreticienii romantismului german, Friedrich Schlegel, nota în „Discursul despre poezie”:

„Vă rog să nu credeți că pentru mine noțiunile de romantic și modern sunt cu totul identice. [...] Dacă vreți să clarificați diferența, atunci citiți, de exemplu, „Emilia Galotti”, care e modernă, dar nicidecum romantică”.

Dacă la începutul secolului al XIX-lea noțiunea de *romantism*, unanim, tot mai mult se asocia cu literatura artistică din perioada dintre 1810-1830, atunci nu toți erau de acord cu identificarea „limitelor cronologice” ale noțiunii de *clasic*. Doamna de Staël era sigură că clasic este posibil de asociat doar cu literatură antică. Deja după moartea ei, Stendhal, în monografia „Racine și Shakespeare” (1823), leagă adjectivul *clasic* mai degrabă de literatura franceză din secolul al XVII-lea, în special de creația lui Jean Racine. Astfel, antiteza supranațională propusă de doamna de Staël („literatura Greciei și Romei antice” – „literaturile europene contemporane”) căpătă limitele naționale la Stendhal și la cei care ulterior îi împărtășeau ideile („literatura secolului al XVII-lea” – „literatura anilor ’20-’30 ai secolului al XIX-lea”).

Totodată, opoziția lexicală *clasic-romantic* se completează datorită multitudinii de interpretări individuale a fiecărei dintre aceste noțiuni în diferite țări. Spre exemplu, o viziune particulară a romanticului o găsim deja în 1800 la Friedrich Schlegel:

„Doar poezia romantică poate fi oglinda lumii înconjurătoare, reflecția epocii. Și totuși, ea poate să zboare pe aripile reflecției poetice între reprezentat și reprezentant, liberă de orice interes real și ideal”.

Același punct de vedere asupra noțiunii de *romantic* ca „oglină a lumii înconjurătoare” o găsim și la Stendhal în „Racine și Shakespeare”:

„Romantismul este arta de a oferi popoarelor asemenea opere literare care potrivit stării actuale a obiceiurilor și credințelor naționale sunt capabile să aducă popoarelor plăcere maximă. Clasicismul, dimpotrivă, îi propune o literatură care a oferit plăcere maximă strămoșilor”.

Cu toate acestea, Heinrich Heine în lucrarea „Școala romantică” (1836), urmând tezele doamnei de Staël, asocia *romanticul* cu „învierea poeziei medievale”.

Odată cu reliefarea sensului terminologic, concret istoric al noțiunii de romantism, se impune o vehiculare tot mai stringentă a sensului neterminologic, colocvial, existent chiar și la prima etapă de dezvoltare a noțiunii.

O caracterizare tipologică a *romantismului* și *romanticului* a încercat să o facă și Georg Hegel, în cadrul „Lecțiilor de estetică” citite de el la Universitatea din Berlin în anii ’20 ai secolului al XIX-lea. Din punct de vedere istoric, *romantismul* a fost interpretat de către filozoful german ca literatură și artă a timpului nou, iar clasicismul – a lumii antice (exact în sensul care a fost atribuit

termenilor de doamna de Staël înainte de el). Totuși, în compartimentul „Despre romantism în general” al lecțiilor sale, Hegel propune o analiză detaliată a diferitor aspecte ale romantismului, privite independent de contextul situației literare din anii '20-'30 ai secolului respectiv. Dezvoltând ideile teoreticienilor romantismului german, Hegel considera că:

„Conținutul adevărat al romanticului constă în viața interioară absolută, iar forma lui corespunzătoare e subiectivitatea spirituală care sesizează independența și libertatea sa”.

O asemenea abordare largă, generală și tipologică a romantismului și romanticului a fost făcută de mai mulți intelectuali și scriitori din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Hegel a reușit să facă aceasta în modul cel mai convingător, viziunea sa asupra romantismului fiind pe larg acceptată în estetică, istorie și teoria literară până în zilele noastre.

Tema #2: Romantismul: dileme sincronice

În pofida mai multor interpretări și precizări terminologice, la momentul actual s-au conturat trei nivele de sens ale noțiunii de *romantism*:

- (1) *sensul istorico-terminologic* (restrâns) care se bazează pe un context concret-istoric caracterizat prin afirmarea sistemului artistic romantic – o totalitate de principii ideatice, estetice, filosofice, artistice – din perioada dintre 1800 și 1840 în culturile europene. Acesta se utilizează preponderent în teoria și istoria artelor plastice, a muzicii și a literaturii;
- (2) *sensul tipologic* (general) prezintă romantismul drept un tip de monoviziune, o atitudine, o metodă de creație în literatură și artă. Acest sens nu presupune nicio limitare cronologică și poate să se refere la culturile și literaturile din diferite epoci și zone geografice. Din acest punct de vedere, o anumită „structură” sau „atmosferă” romantică poate fi descoperită în legendele medievale despre Tristan și Isolda, în admirația lui Petrarca pentru natura implicată în propria lui iubire pentru Laura, în tragedia lui Romeo și Julieta sau în fragmentele lirice din „Paradisul pierdut” de J. Milton. Scriind în 1803 despre poezia lirică a minnesingerilor germani, L. Tieck menționa că „secolele al XII-lea și al XIII-lea sunt momentul de înflorire a poeziei romantice din Europa” continuând astfel linia lui F. Schlegel:

„Eu găsesc [lucruri] romantice la contemporanii mai vechi, la Shakespeare, Cervantes, în poezia italiană, în acele secole ale cavalerilor, dragostei și poveștilor de unde au provenit însuși cuvântul și preocuparea”.

Foarte des această interpretare impune necesitatea delimitării substantivului *romantism* de adjectivul *romantic*, ultimul fiind lipsit în limba română de posibila substantivizare ca *Romantik* în limba germană sau *романтика* în rusă. Fenomenul *romantic*, fiind un element important al romantismului în sens larg, se regăsește într-o anumită stare spirituală și emoțională a individului, în aspirația spre un ideal sau un infinit enigmatic, în căutarea și descoperirea unor lucruri noi sau neobișnuite din realitatea înconjurătoare, în negarea caracterului static al existenței cotidiene. Astfel, celebra interpretare a romantismului de V.G. Belinski vizează anume un oarecare romantism „etern” asociat de universul lăuntric spiritual al omului:

„Romantismul nu aparține doar artei și nici doar poeziei: izvorul acestuia este același ca și izvorul artei și al poeziei – viața... În înțelesul său cel mai intim și esențial, romantismul nu este altceva decât lumea interioară a spiritului uman, viața intimă a inimii sale. În pieptul și inima omului se află izvorul misterios al romantismului; sentimentul, dragostea este expresia sau acțiunea romantismului, și astfel, aproape fiecare om este romantic. Sfera sa, întreaga viață interioară, afectuoasă a omului, acel sol enigmatic al sufletului

și al inimii, de unde cresc toate aspirațiile vagi spre ceva mai bun și superior, străduind să-și găsească o satisfacție în idealuri create de fantezie”.

Totodată, fenomenul *romantic* se asociază și cu iluziile himerice, visarea fantasmagorică sau contemplarea pasivă a ceea ce n-are nicio legătură cu „romantismul adevărat”.

Sensul tipologic al noțiunii de romantism prezintă un element de legătură dintre sensul istorico-terminologic și mai multe utilizări neterminologice ale acestuia.

- (3) *sensul neterminologic* (uzual) este folosit în viața de zi cu zi, fiind încărcat de o nuanță morală și etică, de exemplu *o faptă romantică, o cină romantică, o fire romantică, un vis romantic*, având în vedere ceva emoțional, înălțător, pasional, nobil, dezinteresat, uneori rupt de realitate, idealist.

Pe de altă parte, o abordare sistemică a evoluției culturii și literaturii universale permite interpretarea fenomenului romantic ca o reacție artistică, estetică, filosofică, ideologică și literară a câtorva generații de intelectuali la realitățile istorice, culturale, sociale și politice conturate în Europa la trecerea secolelor al XVIII-lea – al XIX-lea.

Din perspectivă istorică, romantismul este explicat ca o reacție la consecințele Marei Revoluții franceze din 1789-1794, iar apoi la dominarea puterilor despotice imperiale din Europa occidentală (războaie napoleoniene, imperialismul britanic, Sfânta Alianță), Europa de Est (consecințele Războiului Patriotic din 1812 și țarismul în Rusia) și Orient (Imperiul Otoman). Un astfel context istoric, politic și social a influențat anumite manifestări literare care au apărut pe fundalul unei stări de nemulțumire generală față de realitatea obiectivă. Soluțiile de depășire a acestei stări au fost dintre cele mai variate:

- (1) cea mai răspândită și simplă a fost evadarea din realitate concretă într-un univers alternativ, mai potrivit pentru realizarea plenară a idealurilor și aspirațiilor firești ale omului: în trecut, în vis, în mister, în fantastic, în lumea artei (romanticii germani, E.T.A. Hoffmann);
- (2) căutarea unui refugiu în religie (F.R. Chateaubriand, A. de Lamartine);
- (3) dorința de a se contopi cu natura (W. Wordsworth);
- (4) crearea unor idealuri utopice în scopul transformării vieții sociale și politice (G.G. Byron, P.B. Shelley, mișcarea decembriștilor în Rusia).

Situația istorică în preajma anului 1800 a fost un factor decisiv în procesul constituirii sistemului artistic romantic pregătit în plan estetic și literar de *preromantism*. Ceilalți factori au jucat un rol important, dar nu hotărâtor în acest proces.

Astfel, *din perspectivă ideologică și filosofică*, romantismul se impune ca o reacție la raționalismul iluminist dominat în secolul al XVIII-lea. Ideea supremației rațiunii se abandonează în favoarea cultului sentimentului, fanteziei creatoare libere, imaginației nemărginite. În această privire, G. Lanson notează că:

„Romanismul nu e, decât un refuz de a trăi numai prin inteligență, o afirmație că poezia este o necesitate a sufletului”.

Din punct de vedere estetic, romantismului prezintă o reacție la arta normativă a clasicismului. Negarea și desființarea tezelor și principiilor artistice clasice este prezentă pe tot traseul afirmării romantismului. Și poetul român M. Eminescu nu a rămas în afara acestei opoziții multdiscutate și conștientizate de teoreticienii sistemului artistic romantic:

*„Nu mă-ncântați nici cu clasici,
Nici cu stil curat și antic
Toate-mi sunt de o potrivă,
Eu rămân ce-am fost: romantic”.*

Tema #3: Romanticismul ca sistem artistic

În fiecare epocă istorică fenomenele artistice, indiferent de nivelul de dezvoltare a acestora, constituie un oarecare tot întreg numit „sistem” artistic, părțile componente ale căruia se află în diferite relații de interacțiune. Știința literară a ultimilor decenii tot mai des aplică abordarea sistemică în studiul diferitor fenomene literare (literatura în ansamblu, curente literare, operă literară, etc.) valorificând astfel posibilitățile teoriei polisistemice în elucidarea proceselor de evoluție și de tranziție literară. Literatura, însă, ca un ansamblu al producției literare, este și ea *artă* – cea a expresiei intelectuale, arta de a scrie, opusă celorlalte arte sau sfere de activitate umană care, în mod complex, formează o unitate necesară bazată pe o monoviziune comună specifică spiritului timpului și locului concret. Astfel putem vorbi despre sistemul artistic renaștentist, baroc, clasicist, iluminist, romantic sau modernist.

Romantismul, privit ca un sistem artistic, implică în orbita preocupărilor cercetătorilor nu doar literatura dar și muzica, teatrul, arta plastică, știința, politica, etc. Noua „structură” sau sensibilitate romantică și-a găsit expresia în fiecare dintre ele. Prezența dominantei romantice în această totalitate artistică complexă se explică prin influența unui cadru istoric comun pregătit de o întreagă mișcare de emancipare iluministă și de o ideologie nouă apărută după eșecul concepțiilor raționaliste.

Deja F. Schlegel nota că Marea Revoluție franceză a fost una dintre cele mai „mari tendințe ale timpului nostru” care a cauzat orientări noi de gândire și comportament la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Devizul revoluționar social-utopic al *libertății, egalității și fraternității* a fost chintesența idealurilor burgheziei europene răsculate împotriva feudalismului înapoiat și monarhiei stagnante. Ideile lui Ch. Montesquieu cu privire la libertatea bazată pe lege sau necesitatea separării puterilor în stat, cele ale lui J.-J. Rousseau cu privire la inegalitatea socială și suveranitatea popoarelor, ale lui Kant cu privire la pacea eternă, activitatea enciclopediștilor și fiziocraților, au „explodat” în conștiința contemporanilor rezultând în semnarea primei „Declarații a drepturilor omului și cetățeanului” în anul 1789 și în aprobarea primelor constituții europene. Entuziasmul revoluționar, opoziția față de orice suprimare a libertății de afirmare individuală au pregătit terenul pentru unele speranțe sociale, politice și artistice (aspirația la o guvernare bazată pe rațiune, bine și dreptate) care s-au risipit odată cu evoluția tragică a evenimentelor istorice – consecințele mișcării revoluționare. Același F. Schlegel exprimă catastrofala disperare a timpului său:

„Revoluția franceză poate fi socotită un fenomen de o măreție și importanță supremă în istoria statelor, un cutremur universal, o inundație incomensurabilă în lumea politică sau simbolul oricărei revoluții, expresia ei complexă. Acesta este un punct de vedere obișnuit. Revoluția poate fi privită însă și ca o concentrare și culme a caracterului național francez în care s-au reflectat toate paradoxurile sale; ca un grotesc dezgustător al epocii în care într-un haos teribil s-au amestecat prejudecățile adânci și pedepsele violente, toate împletindu-se într-o uriașă tragicomedie a umanității”.

În același timp, atmosfera politică și ideologică din Europa de la jonctura secolelor al XVIII-lea – al XIX-lea se completează datorită schimbărilor sociale provocate de revoluția industrială din Anglia, această țară fiind una dintre cele mai înaintate în planul dezvoltării economice.

Drept urmare a deziluziilor postrevoluționare, se afirmă o reacție antiiluministă și antiburgheză, reflectată în sistemul artistic și ideatic romantic. Astfel romantismul apare ca un fenomen complex de idei și aspirații utopice catalizate de rezultatele Revoluției franceze și îmbinate cu o negație fermă a relațiilor sociale promovate de această revoluție.

Tema #4: *Romantismul* – curent literar

Despre un curent literar putem vorbi atunci când scriitorii conștientizează bazele teoretice ale creației sale, le proclamă în manifeste, articole și polemici estetice. În literaturile europene, curentele literare apar doar în epoca modernă, literatura artistică devenind relativ independentă ca „o artă a cuvântului” delimitându-se de specii funcționale, neartistice. Odată cu individualizarea creației literare, a devenit posibilă luarea de către scriitori a unei anumite poziții estetice și de viață, orientarea spre un anumit sistem de valori sau modalități de exprimare. Aceste poziții și valori pot fi abandonate sau completate cu altele odată cu schimbarea unor generații de scriitori, dar nu sunt rare cazurile când ele se transformă și evoluează în cadrul creației unui singur autor pe parcursul vieții sale.

Trecerea de la un curent literar la altul nu se produce brusc, spontan, dar treptat, în luptă cu fenomenele literare existente, creând formele și manifestările sale de tranziție. Aceasta explică de ce mai multe curente literare sunt greu încadrabile în limitele cronologice precise, ultimele fiind determinate de contextul politic, social, economic și cultural al fiecărei literaturi naționale într-o anumită perioadă istorică.

În literatura de specialitate romantismul aproape întotdeauna se abordează prin prisma trăsăturilor unui curent literar. Privit sub acest aspect, romantismul este caracterizat prin:

- a) irepetabilitatea sa din punct de vedere istoric și estetic;
- b) dificultatea plasării în niște limite exacte cronologice, dar și necesitatea unei periodizări, fie ea discutabilă și controversată;
- c) complexitate uriașă a obiectului definit;
- d) posibilitatea analizei lui obiective „a posteriori”, definire retroactivă și nicidecum din interior;
- e) fenomen viu, un „organism” ce are ritmul, curba, istoria și destinul său ireversibil (în definiția lui Adrian Marino).

Sucesiunea și evoluția asemănătoare a curentelor în diferite țări demonstrează caracterul lor supranațional. Astfel, romantismul englez, german, francez, spaniol, italian, românesc, polonez sau rus sunt, din acest punct de vedere, doar variante naționale ale unui curent romantic general european. Totuși, unitatea tipologică a acestor variante naționale este destul de relativă. Uneori sub semnul unui și același curent se manifestă fenomene diferite în esența lor.

Totodată, noțiunea de curent literar este insuficientă pentru a descrie fenomenul romantic. În primul rând, în cadrul romantismului european privit ca *sistem* sau / și *curent* literar, se evidențiază un șir de *direcții / tendințe* ideologice și artistice care, în anumite circumstanțe, unesc anumite grupuri de poeți apropiați în viziunile lor estetice și social-politice. Cu alte cuvinte, o direcție / tendință literară prezintă o varietate a curentului literar. Între reprezentanții diferitor tendințe în cadrul unui singur curent, de obicei, are loc o confruntare care pune în evidență decalajul fundamental în idealuri artistice, scopuri sociale și nu în materia îngustă de poetică sau stilistică. Astfel, curentul literar romantic se constituie dintr-o unitate complexă de direcții / tendințe complementare în cadrul cărora se regăseau cei: 1) care visau la transformări radicale ale vieții sociale și politice (G.G. Byron, P.B. Shelley, A.B. Mickiewicz, V. Hugo, mișcarea decembristilor); 2) care căutau un refugiu în religie (F.R. Chateaubriand, A. de Lamartine); 3) care evadau din realitatea concretă într-un univers alternativ, în vis, în lumea artei (romanticii germani din orașul Jena, E.T.A. Hoffmann); 4) care doreau să se contopească cu natura (W. Wordsworth).

În al doilea rând, chiar în cadrul unei direcții romantice pot fi evidențiate așa numitele *școli* sau *cercuri* literare romantice. Acestea includ un număr de adepți uniți (deseori în jurul unui lider) în baza tuturor principiilor de creație, apropiați spiritual, ideologic, estetic. Cele mai cunoscute în acest sens sunt școlile / grupările romantice germane din orașele Jena, Heidelberg și Berlin, „școala lacurilor” și „școala satanică” din Anglia. Desigur, valoarea incontestabilă a unei școli literare nu poate fi ignorată, dar George Călinescu a văzut și reversul acestui fenomen, afirmând: „Când răsare geniul, mor școlile”.

Anumite similitudini între diferite curente literare (de exemplu, între romantism și baroc sau expresionism) impun pe unii cercetători să construiască niște modele tipologice de un caracter mai universal:

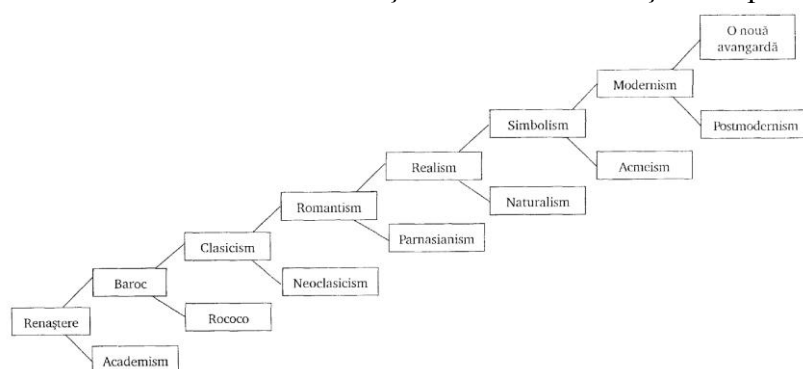
- (1) „Clasic” („complet”, „definit”) și „Romantic” („fragmentar”, „nedefinit”) ca două direcții în artă. Clasicismul francez din secolele al XVII-lea – al XVIII-lea și romantismul european de la începutul secolului al XIX-lea sunt exemple particulare, istoric condiționate, ale acestei delimitări tipologice. O manifestare atemporală „clasică” ar presupune un anumit grad de obiectivitate, normativitate și tradiționalism în creația poetului care se crede un constructor al unor forme perfecte conform legiților universale. Manifestarea „romantică”, însă, ar implica în creație o doză uriașă de subiectivitate (*ego*-ism personalizat), libertate imaginativă, emotivitate și intuiție, dorința de a depăși legile, convențiile și tradițiile în artă și viață, poetul „romantic” simțindu-se drept un profet, luptător, creator. În acest sens, poemele lui Homer, tragediile lui W. Shakespear, comediile lui J.B. Molière, „Wilhelm Meister” de J.W. Goethe, romanele lui L.N. Tolstoi, E. Zola, Th. Mann sau J. Galsworthy sunt în egală măsură „clasice”, iar elegiile lui Ovidiu, romanele lui Fr. Rabelais și M. de Cervantes, poemele lui G.G. Byron și A. de Musset, „Suferințele tânărului Wrther” și „Faust” de tânărul Goethe, poezia europeană modernistă – „romantice”. În baza acestei delimitări generalizante, se evidențiază contrapunerea a două po(i)etici fundamentale, diferite în legiți și modele artistice.

- (2) *Stiluri / curente realiste și irealiste.*

La baza acestei tipologii se află gradul de reflectare a realității în artă și literatură. Problema scriiturii realiste, mai degrabă cea a verosimilului literar, constă în faptul că textul literar realist, „orice ar spune autorii săi” rămâne „un artificiu verbal care încearcă să producă impresia de documentar autentic și de „viață” reală” (G. Larroux). Oricum, tendința de a reflecta realitatea este prezentă pe tot parcursul istoriei literaturii universale: elementele acesteia o găsim în aceleași poeme homerice, romanele lui Petronius și Apuleius, nuvelele lui G. Boccaccio, romanele iluministe, creația lui H. de Balzac, etc. Opusul acestei tendințe se generează de dorința de a evada din realitatea obiectivă creând imagini irealiste, fantastice. Astfel, aceasta se regăsește în romanele cavalierești medievale, romanele gotice, creația lui W. Blake și Novalis, L. Carroll și operele simboiștilor francezi, în mișcările avangardiste (dadaismul, suprarealismul) de la începutul secolului al XX-lea, în romanele lui G. García Márquez și M. Pavić, romanele utopice și antiutopice, *science fiction* și *fantasy*.

- (3) *Curente de tip „postmodernist” și „avangardist”.*

În urma cercetării succesiunii curentelor literare și a tranziției în literatură S. Pavlicenco evidențiază două modalități sau tipuri de reacție a unui curent literar

nou față de cel vechi: 1) recuperarea și reorganizarea în combinații noi a elementelor sistemului literar existent (reacție de tip „postmodernist” ce corespunde rândului de jos a curentelor din schemă), și 2) negarea completă a tradițiilor literare existente și înlocuirea lor cu un sistem

literar nou (reacție de tip „avangardist” – rândul de sus din schemă). Totodată, începutul trecerii (tranziției) la un curent nou se află aproape întotdeauna în raport direct cu începutul crizei celui existent. Astfel, în schema succesiunii curentelor literare, romantismul prezintă o reacție de tip avangardist față de clasicism, fiind totodată recuperat de parnasianism – o manifestare franceză a post-romantismului – și înlocuit de noua estetică literară a realismului.

- (4) *Tendențe ideatice-estetice și civilizatorii „apolinice” și „dionisiace”* (F. Nietzsche).

Anumită regularitate și legități specifice procesului de dezvoltare a fenomenelor artistice din diferite epoci istorice au fost puse la baza conceptului universal despre două tipuri de cultură – modelul „apolinic” și „dionisiac”. Conceptul dat a fost elaborat de teoreticianul romantismului german F. Schlegel și filozoful F.W. Schelling și formată definitiv de F. Nietzsche în lucrarea „Nașterea tragediei din spiritul muzicii” (1872).

APOLINIC

arta greacă clasică
arta clasică greco-romană
arta „secolelor întunecate”
Renașterea
Clasicismul
Realismul

DIONISIAC

arta arhaică
arta elenă
declinul artei clasice romane
arta gotică
Barocul
Romantismul
Modernismul

Această schemă indică succesiunea evoluției în zigzag a fenomenelor artistice, alternarea logică în cadrul acestei evoluții a două principii fundamentale de creație. Astfel, începutul „apolinic” se caracterizează prin dominarea raționalului, a obiectivității, a monumentalismului, a sobrietății, a logicii, a didacticismului și tendințelor de tipizare a fenomenelor sociale și naturale. În contrast, începutul „dionisiac” se impune prin evidențierea iraționalului, haoticului, pasionalului, subiectivității, fragmentarismului, intuiției, fanteziei, tendinței spre un sincretism al artelor și dinamism. Conform acestei scheme, fenomenele „apolinice” apar, în mare, în baza unei sinteze și receptării creative a patrimoniului artistic – altfel spus, sunt îndreptate către trecut, spre deosebire de fenomene „dionisiace”, care, în mare, sunt concentrate asupra căutărilor posibilităților noi, netradiționale în creație și, în așa mod, se îndreaptă spre viitor.

Sistemul artistic romantic și realizările literare ale acestuia, caracterizându-se prin negarea normativității și reglementării raționale în creație, prin opunerea activității independente ale artistului principiului „imitării” naturii și prin tendința spre un sincretism al artelor, etc., se înscrie perfect în linia curentelor „dionisiace”, apropiindu-se astfel de sistemul artistic arhaic, gotic, baroc sau modernist.

Tema #5: Fenomenul literar *pre-, post- și neoromantic*

Conform teoriei polisistemelor, dialectica evoluției curentului romantic coincide cu cea a clasicismului, realismului sau oricărui alt curent, deoarece include aceleași faze de formare progresivă începând cu etapa nașterii sale în cadrul sistemului literar precedent și anticipării viitorului sistem, apoi devenind unul dominant afirmându-se și căpătând amploare și forță și, în sfârșit, trecând în faza declinului său, cedând locul unui alt sistem și continuând să coexiste cu noul sistem dominant.

Pentru a delimita etapa de anticipare a romantismului în cadrul sistemului Iluminist, uneori, se utilizează expresia „romantism timpuriu”, însă mai încetățenit în conștiința literară rămâne a fi termenul de „**preRomantism**” lansat de D. Morne în lucrarea sa „Privire generală asupra istoriei literaturii franceze” (1909) și în studiul său „Romantismul în Franța din secolul al XVIII-lea” (1912). Termen promovat pe larg și de către Paul van Tieghem prin studiile sale asupra fenomenului respectiv. Preromantismul [din latina populară *prae* – înainte] a precedat apariția romantismului ca un curent literar, anticipând un număr de particularități ale acestuia și totodată păstrând anumite particularități iluministe (sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea).

În studiul micromonografic „Tranziția în literatură” (1999), S. Pavlicenco subliniază că, deși istoricii literari nu întotdeauna fac o delimitare clară între preromantism și sentimentalism, uneori ambele noțiuni confundându-se, este vorba, totuși, de fenomene literare diferite, deși între ele există asemănări și influențe reciproce. Sentimentalismul e un curent literar ce aparține iluminismului, pe când preromantismul este, mai curând, o expresie a crizei ideilor iluministe, dacă nu chiar renunțarea la ele. Preromantismul este un curent literar de tranziție, este începutul noului sistem artistic al romantismului prin abandonarea cultului rațiunii și afirmarea puternică a sentimentului individual, a lirismului, a intuiției și a imaginației, prin interesul pentru pitoresc, misterios, medieval, prin respingerea principiilor și a regulilor clasice și cultivarea folclorului, a valorilor naționale, în general. Trăsăturile preromantismului sunt, de fapt, cele ale romantismului în faza sa inițială de constituire.

Fondatorul preromantismului se consideră a fi J.-J. Rousseau, care a propus principiul „omului natural”, apropiat de natură și sentimental, a dezvoltat conceptul de dragoste, liberă de convenții, a propovăduit suveranitatea populară, opera lui incluzând mai multe idei dezvoltate ulterior de romantici. Pe lângă Rousseau, în Franța acestui curent îi mai aparțin și D. Diderot, B. de Saint-Pierre, A. F. Prévost, ș.a.

În Anglia poetizarea preromantică a întoarcerii la natură, contrapunerea naturii și societății, elogiul sentimentului devine tema lucrărilor critice ale lui A. Shaftesbury și a altor poeți din epocă. Interesul față de folclor și trecutul național s-a realizat aici într-o mulțime de culegeri a creației populare (de ex. R. Dodsley, T. Percy, A. Ramsay, R. Hurd) și poezii folclorice a lui Th. Chatterton, J. Macpherson (autorul poemelor atribuite lui Ossian), A. Ramsay, etc. Cu preromantismul englez se asociază, de obicei, și creația poetului scoțian Robert Burns, deși poezia lui e strâns legată și de ideile iluministe. Un precursor al romanticilor este considerat și William Blake. Proza preromantică engleză este reprezentată de așa-numitul *roman gothic*, cultivat de H. Walpole, W. Beckford, A. Radcliffe, Ch. R. Maturin.

În Germania curentului preromantic îi aparține literatura mișcării „Sturm und Drang”. În Spania preromantică e o parte din opera unor scriitori ca J. Cadalso, J. Meléndez Valdés, J.M. Quintana, A. Lista, J. Marchena, N. Alvarez Cienfuegos, J.M. Blanco White, ș.a. Printre scriitori portughezi preromantici se numără J. Anastasio da Cunha, Xavier de Matos, ș.a.

Totuși, cum afirmă S. Pavlicenco, studiul literaturii din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea nu mai este lipsit de unele probleme ce țin de delimitarea cronologică și estetic-tipologică a preRomantismului de alte curente din această perioadă – neoClasicismul, Sentimentalismul și Rococo-ul. Astfel, unele opere și unii autori din a doua jumătate a Secolului Luminilor ilustrează

aproape în egală măsură mai multe curente, așa încât sunt considerați de unii sentimentaliști, de alții neoclasiciști sau preRomantici.

După etapa de afirmare a curentului romantic, în perioada dintre 1800 și 1840, acesta se substituie prin cel al realismului, elementele poeziei și monodiviziunii romantice păstrând vitalitate și influență încă mult timp. Pentru a însemna fenomenul literar de trecere a dominantei romantice la realism sau alte curente, se utilizează calificativele romantism „târziu”, „tardiv” sau „ultimul”, toate fiind înglobate prin termenul „**postRomanstism**”.

În literatura franceză postromantismul (reprezentat de Barbey d'Aurévilly, Villiers de l'Isle Adam, ș.a.) este mai puțin evident pe fundalul realismului și naturalismului, al parnasianismului și simbolismului. Însă în literatura engleză din epoca victoriană se evidențiază un grup de poeți care au încercat să continue tradițiile romantice în condiții noi, printre ei fiind A. Tennyson, R. Browning, M. Arnold, A. Ch. Swinburne, precum și poeții prerafaeliți.

O variată literatură postromantică se înregistrează în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în SUA. Aici poetica romantică deja nu mai corespundea spiritului literaturii americane de după războiul civil, însă romantismul mai păstra un rol important în procesul literar american, în care, odată cu tot mai evidentă impunere a realismului și romantismului, cel din urmă cunoaște unele realizări remarcabile (spre exemplu, lirica lui E. Dickinson), chiar dacă, în general, în anii '70-'80 se observă intensificarea unor trăsături epigonice. Anume acest fapt constituie o particularitate specifică a literaturii americane din acea perioadă, care își are explicația în condițiile dezvoltării literaturii americane din secolul al XIX-lea.

În Spania, în spiritul romantismului tardiv creează Gustavo Adolfo Bécquer. În Germania trecerea de la romantism la realism se observă în creația poezilor ce aparțin mișcării „Junges Deutschland” și „Vormärz”, cel mai reprezentativ dintre ei fiind H. Heine, acesta considerându-se drept „ultimul poet al romantismului”.

La sfârșitul secolului al XIX-lea în literaturile occidentale se conturează un nou val al tendințelor romantice care se constituie într-un curent aparte – **neoRomantismul** [din gr. *νέος* – nou]. Fenomenul neoRomantic, însă, trebuie delimitat de cel al postRomantismului, deși în istoria și critica literară nu întotdeauna se face clară deosebirea dintre neoRomantism și alte fenomene de factură romantică din acea perioadă (Simbolism și postSimbolism, Impresionism și postImpresionism, Realism poetic).

Inițial neoRomantismul apare în Germania la jonctura secolelor al XIX-lea – al XX-lea, unde, alături de Impresionism, literatura decadentă și curentul „Jugendstil” (Art Nouveau) prezintă o reacție de împotrivire față de naturalism. Apariția acestui curent în literatura germană, bogată în tradiții romantice, a fost firească, aici având loc o adevărată renaștere a temelor, motivelor și principiilor din arsenalul Romantismului clasic în poezie (R.M. Rilke, S. George), drama (G. Hauptmann, H. von Hofmannsthal) și proză (primele romane ale lui H. Hesse, J. Wassermann sau R. Huch). Din nou se apelează la istorie, mit, exotica, psihologism, excepțional, misterios, religios, sentimental.

Mult mai pronunțat, neoromantismul s-a manifestat în Anglia prin creația lui R.L. Stevenson, J. Conrad, R. Kipling, A. Conan Doyle. În Franța reprezentantul de bază al neoromantismului se consideră dramaturgul și poetul E. Rostand, iar în literatura americană – J. London cu romanele de aventură și călătorii. Mult s-a scris și despre neoRomantismul rus (A. Grin, K. Paustovski, A. Blok, K. Balmont) și cel spaniol, deși respectivul termen nu a reușit să se impună în critica și istoria literaturii spaniole, fiind considerat că în Spania acest curent literar nu a căpătat o manifestare deplină. Totuși, nu odată tendințele neoRomantice s-au evidențiat în creația unor scriitori spanioli ca J.R. Jimenez, A. Machado, V. Aleixandre, F. García Lorca.

Curentul neoRomantic nu este un fenomen omogen, acesta fiind reprezentat în diferite literaturii naționale de scriitori cu diverse orientări estetice și social-politice. Analizând variantele naționale ale curentului, E. Crecicovschi a stabilit o serie de asemănări și puncte de tangențe între neoRomantismul englez, european și american: (1) în literaturile respective neoRomantismul apare

la cumpăna secolelor al XIX-lea – al XX-lea, ca o reacție la morbiditatea și pragmatismul ce dominau în toate sferele vieții; (2) neoRomantismul valorifică într-un context nou tradițiile romantice în funcție de prerogativele timpului; (3) neoRomantismul neagă, dar și coexistă cu un șir de curente literare din perioada respectivă (cu naturalismul și realismul în literatura engleză; cu naturalismul, impresionismul, expresionismul și simbolismul în literatura germană; cu naturalismul și simbolismul în literatura franceză; cu simbolismul francez, modernismul și avangarda în literatura spaniolă; cu noul estetism și realismul, la unii autori, în literatura americană, etc.); (4) în literaturile engleză (R.L. Stevenson) și franceză (E. Rostand) se elaborează manifeste neoRomantice; (5) în cadrul neoRomantismului se evidențiază unele direcții aparte („literatura acțiunii” în literatura engleză, „școala decenței” în literatura americană); (6) neoRomantismul rus și spaniol trece prin mai multe etape în evoluția sa; (7) creația neoRomantică se îndreaptă nu numai spre genul liric (literatura germană și spaniolă), ci și spre cel dramatic (literatura franceză, spaniolă și română) și epic (literatura rusă, engleză și americană); (8) pentru unii scriitori neoRomantismul a constituit o perioadă de tranziție în creația lor (literatura germană, spaniolă și rusă), iar pentru alții – o permanență (literatura franceză, română și americană); (9) teoretizarea fenomenului neoRomantic s-a efectuat mai mult în spațiul investigațional de limbă rusă și mai puțin în cel de limbă engleză.

Evidențierea acestor asemănări a permis cercetătoarei să precizeze caracteristicile specifice fiecărei variante naționale a neoRomantismului. Astfel, s-a stabilit predilecția neoromantismului german pentru teme istorice medievale, aspectele popular-locale; moralismul și didacticismul neoRomantismului francez; substratul lirico-filosofic de tip ontologic al neoRomantismului spaniol; fascinația neoRomantismului românesc pentru panteism, pitorescul exotic și istoric, legendă, mit, basm; antropocentrismul neoRomantismului rus; eterogenitatea neoRomantismului american.

O concepție originală a literaturii neoromantice și a tipologiei acesteia a prezentat-o conferențiarul universitar din Chișinău D. Țaric în monografia sa „Tipologia neoromantismului” (1984). În baza poeziei spaniole de la începutul secolului al XX-lea, cercetătorul a evidențiat câteva tipuri de neoRomantism: cel umanitar, ontologic și fluctuant.

Tema #6: Geografia curentului romantic

Către începutul secolului al XIX-lea literaturile lumii intră în acea fază de dezvoltare care în 1827 va fi numită de J.W. Goethe *Weltliteratur*: „Se vestește epoca literaturii universale și fiecare trebuie să contribuie la faptul ca această epocă să se instaureze cât mai curând”. Cercetătorul conceptului de literatură universală Fritz Strich subliniază că, după Goethe, ea este „aceea care, mijlocind între diferitele literaturi naționale, și prin aceasta între diferite națiuni, produce schimbul dintre bunurile lor ideale. Ea cuprinde tot ce ajută popoarelor să se cunoască reciproc pe cale literară, să se judece, să se tolereze, tot ceea ce prin literatură le apropie și le leagă”. A venit timpul când în locul vechii izolări locale și naționale se instaura un schimb mondial, o dependență a națiunilor una față de alta. Datorită multiplelor traduceri în diferite limbi și studiilor comparate a operelor din literaturile lumii, acestea au devenit indisolubil legate între ele, astfel crescând gradul de receptivitate a oricăror schimbări sau tendințe novatoare oriunde ar fi sursa lor.

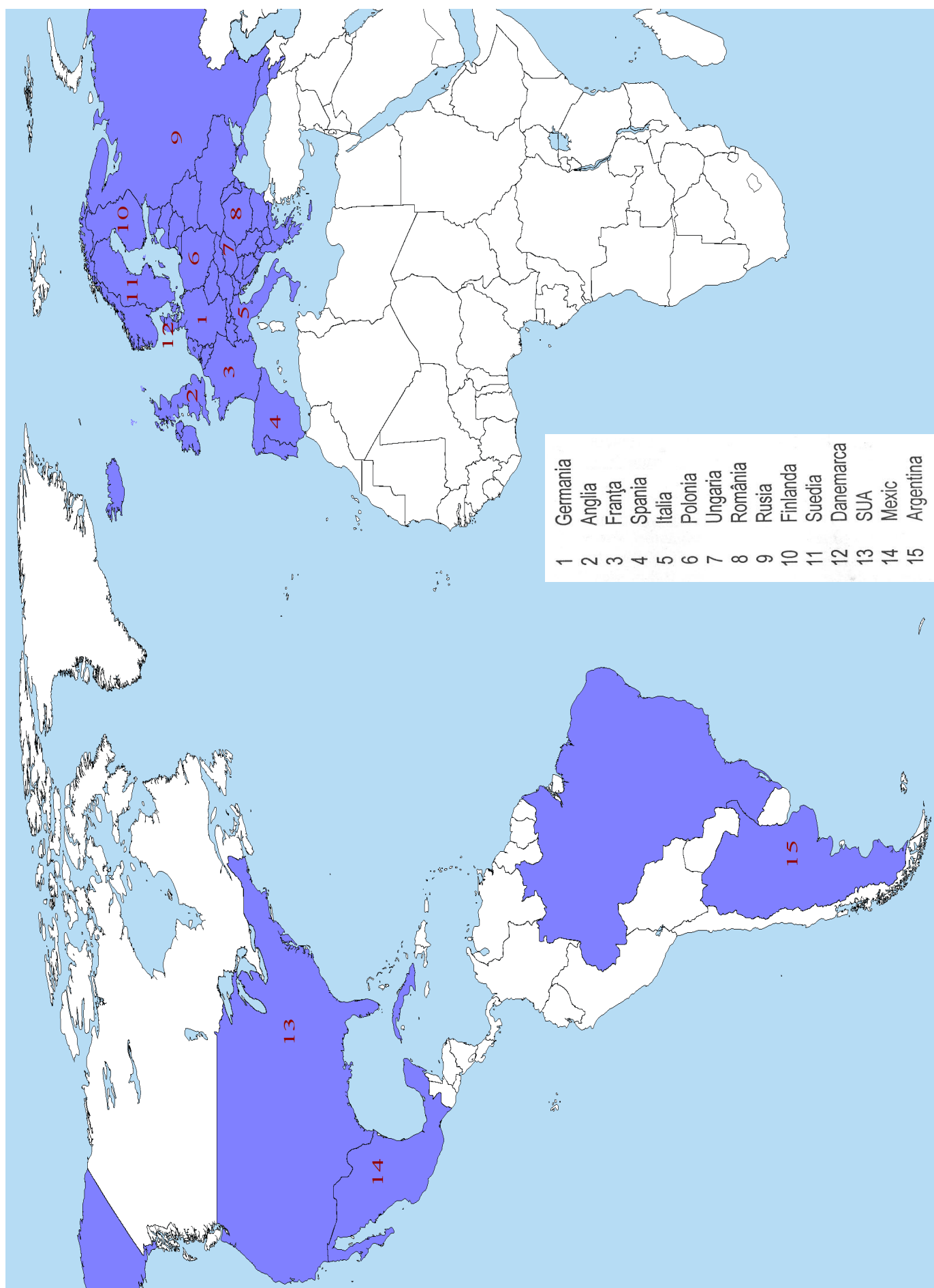
Romantismul în aceste circumstanțe a fost sistemul artistic dominant în epocă, care în literatură, în pofida existenței multiplelor tendințe postclasiciste și postiluministe, devine primul curent ce depășește hotarele bătrânului continent, și, astfel, europocentrismul literar. Cele mai dezvoltate dintre literaturile occidentale – franceza, germana, engleza, italiana – au generat o reînviere a creației literare în țările ce treceau prin același proces general european de opunere vechilor structuri feudale, eliberare națională, democratizare, formare și dezvoltare a societăților burgheze. În primele decenii ale secolului al XIX-lea, în contextul influenței culturale europene, se dezvoltă literatura română, rusă, poloneză, ungară, cehă, bulgară, ucraineană, literaturile baltice și din regiunea Caucazului.

Totodată, la momentul afirmării sistemului romantic în literaturile de orientare europeană, în Asia și Africa, se cultivă forme și genuri literare tradiționale de factură medievală. Aici încercările de depășire a acestei situații stagnante pe cale de asimilare a experienței literaturii europene sunt singulare și nesemnificative.

Păstrând un caracter supranațional – universalizant și sincronizant – romantismul se manifestă în mod diferit în fiecare țară având astfel mai multe variante naționale. Valorificarea specificului național sau local se proclamă de romantici unul din scopurile de bază a creației literar-artistice. În contextul rezistenței și împotrivirii unor națiuni europene invaziilor militare a marilor imperii, reînvierea spiritului național trece adesea pe calea naționalismului militant. Se îndreaptă spre studierea și receptarea creativă a folclorului, a obiceiurilor uitate, a specificului lingvistic, a istoriei naționale. Astfel, putem vorbi despre specificul național al romantismului american, german, francez, englez, spaniol, rus, polonez, român, etc.

Teoreticienii și istoricii literari vorbesc și despre un specific regional al literaturii romantice, evidențiând romantismul vest- și est-european, nord- și sudamerican (latinoamerican) sau european și american, răsăritean și occidental. Asemenea clasificări sunt bazate pe un fond istoric, ideologic, religios și economic comun din aceste regiuni care include într-un traseu generalizant, magistral de dezvoltare a romantismului mai multe literaturi individuale.

Extinderea influenței romantismului în lume se prezintă în mod schematic în felul următor:

Tema #7: Cronologia romantismului.

Romantismul în Germania

Perioada de afirmare a fenomenului romantic ține de prima jumătate a secolului al XIX-lea, majoritatea istoricilor literari evidențiind și etapa romantismului timpuriu (preRomantismul) și tardiv (postRomantismul), inclusiv pe cea a neoromantismului. Evenimentele istorice, economice și filosofice cruciale care au generat tendințele romantice în contextul ideologiei postiluministe au fost Marea Revoluție Franceză din 1789-1794, revoluția agrar-industrială din Anglia și, desigur, operele filosofiei clasice germane. Momentul culminant al romantismului însă, diferă de la țară la țară, de la regiune la regiune. Etapele de manifestare a romantismului în literatura națională din diferite țări corespund activității unor grupuri/școli romantice (Germania, Anglia) sau creației unor scriitori care au conturat direcțiile fenomenului (Byron, Hugo, Hoffmann, Espronceda, Pușkin, Eminescu).

În linii mari, romantismul apare în a doua jumătate din ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea aproape concomitent în Germania (școala romantică din orașul universitar Jena, creația lui Fr. Hölderlin) și Anglia (W. Wordsworth, S.T. Coleridge). În Franța primele tendințe ale mondoviziunii romantice se observă abia în primul deceniu al noului secol în opera lui Fr.R. Chateaubriand și Germaine de Staël. Războaiele napoleoniene și mișcarea generală europeană de rezistență și eliberare națională provocată de ele au creat o bază ideologică și estetică favorabilă pentru răspândirea romantismului în Italia, în țările Europei Centrale și de Est, Rusia, Spania, Portugalia, Belgia, țările scandinave. Anii '30-'40 ai secolului al XIX-lea devin o etapă de maximă influență a romantismului în țările europene.

Deși romantismul își are originea în literatura engleză și franceză, forma specifică și-o constituie în literatura germană. Grație cărții doamnei de Staël „Despre Germania” și traducerilor din lucrările teoretice ale fraților August Wilhelm și Friedrich Schlegel, unele tendințe ale „școlii romantice” germane intră în circuitul ideatic internațional.

Astfel, **prima perioadă** a romantismului german cuprinde anii 1795-1805 și se afirmă în creația unui grup de scriitori cunoscuți în istoria literaturii ca membrii „școlii” romantice din orașul Jena. În acest timp au fost formulate principiile esteticii romantismului, au fost publicate lucrări de referință, cum ar fi: romanele fragmentare – „Heinrich von Ofterdingen” (1787-1800) de Novalis (pseudonim literar al lui Friedrich Leopold von Hardenberg) și „Peregrinările lui Franz Sternbald” (1798) de Ludwig Tieck. Ambii autori s-au axat pe problema formării artistului. Importantă a fost și contribuția cărților „Confesiunile unui eremit iubitor de artă” (1797) și „Fantezii despre artă pentru prietenii artei” (1799) de W.H. Wackenroder, dedicate artei plastice și muzicii. Wackenroder era printre primii scriitori care lansa principiul „universalității” artistice, revalorifica locul și rolul muzicii între celelalte arte, deschidea galeria personajelor romantice excepționale, artiști talentați, inadaptabili, originali.

Separat de grupul jenez, parcurge scurta sa cale poetică și Friedrich Hölderlin, care adesea este plasat de istoricii literari în contextul fenomenelor de trecere de la clasicism la romantism. Spre deosebire de generația romanticilor de la Jena, orientați spre patrimoniul artistic al Evului Mediu european, Hölderlin cultivă formele poetice și subiectele antice, apropiindu-se astfel de creația liderilor clasicismului de la Weimar – J.W. Goethe și Fr. Schiller. Dialogia epistolară „Hyperion sau pustnicul din Grecia” (1797-1799) și tragedia nefinisată „Moartea lui Empedocle” (1798-1800) pun în prim-plan opoziția dintre ideal și realitate, confruntarea dramatică a unei personalități universale și armonioase cu societatea meschină și dezumanizată.

A doua perioadă a romantismului german cuprinde anii 1806-1815 și se asociază cu activitatea romanticilor germani de la Universitatea din Heidelberg, în istoria literaturii încetățenindu-se denumirea de „școala romantică din Heidelberg”. Apariția acestei grupări în contextul ocupației Germaniei de către armata lui Napoleon și cel al luptei pentru eliberare națională a determinat preocuparea de bază a romanticilor din Heidelberg de colectarea, prelucrarea și publicarea folclorului german cu scopul de a trezi conștiința națională a nemților prin valorificarea creației populare, istoriei și a patrimoniului lingvistic. Reprezentanții acestei grupări

au fost Clemens Brentano și Achim von Arnim, editorii celebrei culegeri de cântece, balade și legende populare germane „Cornul fermecat al băiatului” în trei volume (1805-1808); cunoscuții folcloriști și promotori ai unor noi direcții în domeniul filologic (germanistică, istoria limbii) frații Jacob și Wilhelm Grimm, editorii unor volume de povești și legende populare germane, traduse în mai multe limbi; poetul și prozatorul Friedrich de la Motte Fouqué, autorul mai multor romane, nuvele și povești de inspirație medievală, cea mai vestită fiind povestea poetică „Undine” (1811), o istorie fabuloasă de dragoste a unei sirene față de un cavaler. Marele merit al romanticilor din Heidelberg a fost reanimarea interesului pentru trecutul național, revalorificarea speciilor poetice populare (cântecul popular, legenda), publicarea și comentarea operelor literare din epoca medievală, studierea mitologiei naționale germane.

Un loc aparte în procesul literar din primul deceniu al secolului al XIX-lea îl ocupă viața tragică și creația contradictorie a dramaturgului și nuvelistului romantic Heinrich von Kleist. Apelând la subiecte antice („Penthesilea”, 1808) sau medievale („Michael Kohlhaas”, 1810), Kleist prezintă conflicte tragice de maximă intensitate, eroii săi fiind nevoiți să se scindeze între rațiune și pasiune, personal și social.

A treia perioadă de dezvoltare a romantismului german (1815–1848) e numită adesea și „școala de la Berlin”, denumirea acesteia fiind determinată de rolul capitalei Prusiei în dezvoltarea culturală a națiunii germane. În Berlin au activat mai mulți scriitori romantici din ultima etapă de evoluție a curentului: Adalbert Chamisso, E.T.A. Hoffmann, Heinrich Heine. În același timp, în diferite regiuni și orașe germane apar și alte centre poetice de factură romantică: în Viena se impune poetul și prozatorul Joseph von Eichendorff; liderul „școlii” poetice din Suabia (o regiune din Bavaria) devine poetul Ludwig Uhland, imitat de mai mulți epigoni ai romantismului; în München se remarcă creația scriitorului Johann Joseph von Görres și a filosofului Friedrich von Schelling.

Este remarcabil faptul că marele contemporan al romantismului german J.W. Goethe privea romanticii cu îngăduință. Adept al poeziei și artei clasice, acesta considera arta romantică drept una „bolnavă”, iar arta clasică – una „sănătoasă”.

Ultima perioadă a romantismului german (1830-1840) este marcată de procesul de revenire a monarhiilor în Europa, de ciocnirea forțelor democratice noi cu instituțiile de guvernare învechite, de mișcările revoluționare. În acest context, se impune o nouă generație de poeți cunoscută în istoria literară ca „Junges Deutschland” (Germania tânără), angajată direct în lupta pentru idealurile democrației și libertății (H. Heine, K. Gutzkov, G. Herwegh, F. Freiligrath).

Cel mai cunoscut reprezentant al romantismului tardiv german de la mijlocul secolului al XIX-lea a fost vestitul compozitor, dramaturg și filosof Richard Wagner. Multiplele sale drame muzicale inspirate din legende medievale germane („Tristan și Isolda”, „Parsifal”, „Inelul Nibelungilor”) promovau ideea romantică despre creația sincretică posibilă printr-o sinteză a artelor (muzica, poezia, arta plastică, dansul, actoria). Wagner considera că principiul unei asemenea sinteze armonioase poate fi pus la baza construcției statale și sociale. Totodată, în lucrarea „Opera de artă a viitorului” (1850) Wagner argumentează necesitatea centrării creației artistice pe mit – o modalitate de exprimare a momentelor constante, universale ale gândirii, activității și esenței umane. O astfel de abordare a influențat în mod considerabil lucrările lui F. Nietzsche, Th. Mann, poezia germană decadentistă, a determinat tipologia romanelor mitologice ale lui F. Kafka, J. Joyce, W. Faulkner.

Tema #7.1: Novalis (Friedrich von Hardenberg) (1772 – 1801)
***Heinrich von Ofterdingen* (1797 – 1800)**

Tema: Poetul și idealul creației sale. Dezvoltată, tema s-ar explica prin faptul că idealurile poetului sunt stelele, primăvara, dragostea, fericirea și bucuria descoperirii universului cu tainelor acestuia. Cântărețul sau îndrăgostitul cunoaște mai multe lucruri decât savantul, care euristic le gustă pe toate, fără subiectivitate personală și pasiune ardentă. Credința, fantezia și poezia, această treime sacră a artei, deschid adevărata esență a lumii, până în acele „mirabile semințe” despre care vorbea Lucian Blaga. Realitatea se percepe nu cu rațiunea, ci cu sentimentul, căci calea cea tainică duce spre interior, e în noi sau nicăieri.

Structura romanului: Prima parte a romanului, care a fost finisată – *Așteptarea* – ne prezintă, de fapt, pregătirile poetului pentru a deveni profetul ce va schimba lumea sau care va putea să schimbe lumea sa interioară sub impactul macrocosmic. Heinrich își caută un loc în univers, o lume în care marea dilemă constă în faptul că nu există o unitate între spirit și materie. Lucrurile cu adevărat importante se săvârșesc în tainele sufletului, iar lumea reală trăiește orbește, fără a-și contura niște idealuri. Scopul poetului este să aducă un „veac de aur” pe pământ, veacul uniunii spiritului cu realitatea.

Prietenul scriitorului, Ludwig Tieck, mărturisea că Novalis dorea să scrie încă șase volume, în care Ofterdingen trebuia să ajungă în Grecia, Roma și Orient. Faptul că romanul nu a fost finisat, că Tieck a propus un final propriu, e foarte interesant pentru estetica receptării postmoderniste, noi astăzi fiind foarte deschiși pentru așa experimente artistice ca fragmentarul, fracturalul, etc. unui autor ce considera că nu e nimic mai poetic ca schimbarea și amestecul lucrurilor neomogene. Aici putem menționa fragmentele lui Novalis, la care atât de des face trimitere J.L. Borges, cap de serie al literaturii postmoderniste. În țesătura romanului au fost inserate un mare număr de povești, istorii fabuloase, ce nu au o legătură directă cu firul epic, dar care trădează acest fragmentarism al lui Novalis. În peștera pustnicului, Heinrich a citit o carte care oglindea realitatea imediată, pe el și cei din jurul lui, or, noi astăzi ne întrebăm tot mai des dacă textul există ca lume sau lumea există ca text, dacă lumea nu e o mare carte de citire în care încăpem cu toții și ne fabulăm existența?

Idei principale: Accentul pe care-l pune autorul pe idealul romantic este specific unui romantism timpuriu. Una din ideile a romanului este cea că poezia este o reflectare a lumii celeste, ea e canalul prin care poetul vizionar se leagă de metafizicul magic, iar singura cale de re-creare a limbajului celest, e calea poeziei, căci spunea autorul: „nu numai poezia, dar și viața noastră trebuie să devină un vis, iar un adevărat autor de povestiri este și un vizionar al viitorului”. Tot Novalis menționa: „Poezia este realul cu adevărat absolut. Acesta e nucleul filosofiei mele. Cu cât mai poetic e un lucru, cu atât mai adevărat este el.” Acest adevăr al po(i)eticului ține de o înțelegere aprofundată a lumii și lucrurilor înconjurătoare. Iată de ce „limba, cum spunea Heinrich von Ofterdingen, e într-adevăr un mic univers de semne și sunete. Iar omul, așa cum e stăpânul acestuia, ar vrea să fie și stăpânul marelui univers și să facă din el expresia liberă a lui însuși. Și tocmai în această bucurie de a revela în lume ce este în afara ei, de a realiza năzuința esențială și cea dintâi a ființei noastre, se află originea poeziei”. Or, poezia e actul suprem pe care îl poate săvârși umanul și prin care se poate înălța la o treaptă superioară a existenței sale.

Scriitorul consideră că lumea superioară e mult mai aproape de noi decât ne închipuim de obicei, încă de aici, de jos, trăim în ea și o percepem, strâns îmbinați în țesătura naturii pământești. Poetul descoperă tainele și miracolul acestei lumi. „Tot ce este vizibil se leagă de invizibil”, afirma Novalis. Stihia poetică este miraculosul, care contribuie prolific la crearea unor mistere și mai mari în universul creației. „Magia e arta de a folosi după voie lumea simțurilor” – iată ce crede scriitorul, el visează la o stare „magică”, în care omul să dispună cu totul conștient de acest simț superior. Tocmai prin această conștiință se definește în ochii săi geniul: „Geniul e acea facultate de a vorbi despre obiecte imaginare ca despre niște obiecte reale și de a le trata ca atare”. În acest sens Fritz

Martini menționa: „Novalis vedea întreaga fire sub forma de corelații magice; prin aceasta și omul era legat de legi, de viață, toate cosmic universale”.

Omului ca ființă duală îi corespunde un spațiu dual – cel exterior și cel interior. Astfel el trăiește și gândește pe două planuri în același timp: planul realității actuale, simple, al conștiinței noastre incomplete, și planul aceleiași realități, transfigurate prin magie, voință, dragoste. În acest sens, H. Heine menționa că Novalis e înconjurat de un aer albastru-senin, el vede peste tot minuni, el ascultă cum vorbesc plantele, el știe taina fiecărui trandafir, dar odată cu venirea toamnei, când natura moare, moare și Novalis.

Personajul romantic: Ofterdingen este omul cuprins de o melancolie aproape tragică, copleșit de o mare tristețe și vise stranii, e un singuratic, care nu își simte pământul sub picioare. *Heinrich von Ofterdingen* e un *bildungsroman* al lui Novalis, dar un *bildungsroman* în ceea ce privește etapele de dezvoltare ale spiritului artistic tânăr. Astfel, Novalis a căutat în povestea găsirii de sine a artistului evadarea din îngustimea realității și mântuirea prin poezie, iubire și credință, simboluri ale cauzei prime, pătrunsă de forțe tainice. Alți critici au văzut în el un roman-mit, prin simbolurile mitice pe care le propune. Într-adevăr celelalte personaje sunt în mare parte niște simboluri: Matilda e Erosul întruchipat, Klingsor – simbolizează Poesisul. E vorba și de o exploatare a mitologiei și simbolisticii medievale, romanul e plin de acel suflu medieval, care la Novalis e sinonim cu o lume a fabulosului.

Motivul drumului: Poetul romantic, în căutarea inspirației implică întreaga lume, el e un *homo viator*, un călător ce pelerinază prin pădurea de semne, cum ar fi spus Umberto Eco, el cunoaște universul ca pe o carte, îl descifrează și îl recodifică. Itinerarul simbolizează tinderea spre perfecțiune, nu contează scopul, ci calea spre el, contează căutarea și călătoria în sine ca în cazul lui Childe Harold la Byron. Poeticul este determinat de căutare, care e o condiție immanentă a acestuia. După Novalis „visăm la călătorii prin univers, doar oare universul nu e în noi? Adâncimile spiritului nostru nu le cunoaștem. – Spre înlăuntrul duce calea misterioasă. În noi, sau nicăieri, e veșnicia cu lumile ei, trecut și viitor”.

Motivul artistului: Numele personajului e un nume real al unui artist din Germania medievală, dar autorul s-a limitat doar la nume, restul este o fabulație proprie lui Novalis. Heinrich e poetul cântăreț, Afterdingen, din secolul al XIII-lea, minnesingerul – trubadurul german care, asemeni lui Orfeu, își pierde iubita în moarte (e vorba de faptul că autorul a avut o iubită, Sophie von Kühn, care a murit de tânără, ceea ce i-a produs o puternică traumă sufletească, cu importante ecouri în opera lui – motiv autobiografic). „Această experiență a iubirii și a morții i-a deschis drumul spre propria sa natură; a înțeles dragostea ca o forță elementară cosmică și sufletească și a tins, cu întreaga putere lăuntrică a conștiinței sale magice, să-și urmeze în moarte iubita, pentru a se reuni cu ea într-o spiritualizare supremă, în infinit. Numele de Sophie a devenit pentru el simbolul înțelepciunii divine (sofia)” (Fritz Martini).

Motivul florii albastre: Congenerul lui Novalis, S.T. Coleridge se întreba dacă un om a fost în vis în rai și a primit drept dovadă a aflării sale acolo o floare, iar trezindu-se strânge această floare în mână – ce se întâmplă atunci? Putem constata astfel pătrunderea romanticilor în intimitatea organismelor florale nu doar în acest roman. Spre exemplu, la Poe, apare imaginea unei flori aduse din viitor, Eminescu și Leopardi valorifică și ei acest simbol. Florile sunt, ca și stelele, un element al metafizicului romantic căutător. E un simbol mistic al sintezei dintre creație și increație (folosim termenul blagian), al umanului și spiritului universal. Floarea albastră, acea magică stea sufletească, în special, e o floare celestă prin cromatică ei. Floarea albastră, prin ideea ei de perenitate naturală este antinomică aurului și banilor, e o valoare cerească, o utopie ce te înalță mai presus de lăcomia acestei lumi, ea e valoarea latentă ce exprimă tainicul, depărtatul, indefinibilul, indicibilul, iată de ce și va deveni acest semn floral, un simbol romantic al tinderii spre metafizicul infinit. Mai târziu, în creația simbolistului Maeterlinck floarea albastră va prinde aripi și va „zbura”. „Albastrul e cea mai imaterială culoare: natura nu o înfățișează. Această culoare este alcătuită din transparentă, adică un vid acumulat al aerului, al apei, vid al cristalului sau al diamantului” (Jean Chevalier).

Existența lui Heinrich are o țintă: țara întrezărită, împărăția florii albastre, el crede că acest paradis zărit în timpul nopții e mai real decât universul obișnuit. Floarea miraculoasă e obiectul căutat de el în călătoria sa. Naratarul constată nu întâmplător că în lumea cotidiană nimeni nu ar sta să gândească la flori. Mai ales la o oarecare floare albastră și mai ales la vârsta de 20 de ani ai lui Heinrich. Dar, pentru cel din urmă, acea floarea e calea unei contemplări interioare. Iată de ce el va fi atras de liniștea singurătății, a tăcerii metafizice din sânul naturii, a munților și văilor. Floarea albastră e și Matilda, e iubirea care inspiră și înalță spiritul poetic. Îndrăgostindu-se, Heinrich poate să-și ducă la bun sfârșit misiunea de poet-creator, căci Erosul și Creația sunt esențe eterne. „Floarea albastră e simbolul dorului nemărginit de misterioasa cauză primă a realității, în care totul e întrunit și de la care pornește totul” (Fritz Martini).

După noi, floarea albastră e un Aleph romantic al lui Novalis în care converg toate năzuințele și din care reies toate împlinirile, albastrul e, în fine, culoarea accesului la universuri spirituale superioare; e o culoare marială ce simbolizează din plin detașarea de valorile materiei. Acest albastru al idealului înălțător la finele secolului va trece într-un violet al nevrozelor simboliste (albastrul combinat cu roșul sângieru sau poluat de negrul unui *Mal du Siecle*), al neîmplinirii metafizice.

Motivul oniricului: De obicei, Novalis este interpretat ca un scriitor al visului și al contemplării, dar e important de menționat faptul că viața lui biografică demonstrează o deschidere pragmatică spre realitate. Natura, pentru el, spre deosebire de mulți romantici, nu e doar un obiect al contemplării, nu e o ruină a lumii de ieri din *secolul de aur*, e chiar o stihie a acțiunii (poetul a fost inginer-miner și a studiat cu mult empirism geologia și tot ce ține de ea, acea astrologie ce introspecta munții, cum spunea Novalis). Or, el era artistul care peste lumea obiectivă știa să suprapună mantia miraculoasă și vizionară a poeziei.

Pentru poet, spunea Novalis: „lumea devine vis, visul devine lume”, iar „poveștile țin ascunsă istoria lumii în ele”, așa încât visele se pot realiza doar în dimensiunea basmului. Astfel, consideră Sergio Givone, neantul reprezintă condiția ca adevărul să se ivească și de aceea lumea, cum a spus Novalis, trebuie să devină basm – pentru a accede la „semnificația ei cea mai înaltă, și nu pentru a o anula”. Pentru Novalis ceea ce transformă lumea în basm este interpretarea sau, ca să folosim cuvintele sale, *romantizarea* (dar a romantiza nu înseamnă altceva decât, tocmai, a interpreta). Astfel, romantismul lui Novalis nu e nimic decât codificarea lumii în itemi de poveste. Entuziasmul specific romantic, de care dă dovadă autorul în scrierea operei, ilustrează încă o dată acel spirit al evadării onirice în trecut, spirit care domina epoca romantică.

Albert Beguin consideră că visul despre care e vorba în roman e altceva decât simplul vis nocturn: este manifestarea unei realități invizibile și totodată expresia unei conștiințe superioare, accesibilă grație magiei poetice și menită să rezolve într-o zi contradicțiile fundamentale ale vieții. În sensul acesta, visul nu se mai opune conștiinței; ceea ce încă e vis, pentru ființe ca noi, într-o zi va fi conștiință totală. Fragmentele lui Novalis precizează în termeni filosofici această doctrină, pe care tocmai am văzut-o în expresia sa mitică. Romanul lui Novalis e plin de miracol și magie. La aceste ambiții „magice” Novalis a ajuns datorită celor două experiențe conjugate: a vieții și a visului, dar vorbind despre dimensiunea oniricului, Novalis considera că viața nu e vis, dar ea poate cândva să ajungă la înălțimile acestuia. Reiese că visul e o formă superioară a existenței și epistemei umane. „E, într-adevăr, caracteristica întregii sale gândiri, acest gest al voinței magice care, dintr-o idee, dintr-un fapt psihologic sau chiar fiziologic, tinde să facă altceva: într-un cuvânt, să transforme orice dat simplu și „real” în simbol al realității invizibile și într-o treaptă a înălțării spirituale” (Albert Béguin).

Tema #7.2: Ludwig Tieck (1773 – 1853)
***Eckbert cel blond* (1796)**

Tema: Puterea demonică a bogăției. Basmul cult, *Der blonde Eckbert*, pune întrebări existențiale ca dileme ale personalității în relaționarea ei cu lumea înconjurătoare și memoria, uitarea și sentimentul vinei în cazul săvârșirii unui păcat. Viața Berthei este un flux de amintiri ce se conjugă cu vina păcatului din tinerețe (aidoma protagonistului din *Balada bătrânului marinăr* de S.T. Coleridge). Copilăria și tinerețea apar ca două dimensiuni ce constituie axul central al existenței umane, de acolo pornesc toate năzuințele și speranțele noastre, dar acolo pot fi explicate multe din viața noastră ulterioară.

Ideea principală: Omul e o jucărie în mâinele unor forțe monstruoase (bogăția, mercantilismul). Ideea romantică constă în faptul că în goana după avere ne pierdem pe noi înșine, ne fragmentăm pe fâșii de existență, pierzându-ne integritatea valorică.

Motivul incestului: Eckbert e vinovatul fără vină, e un Oedip medieval. El trăiește într-un incest cu sora sa, împărțind cu ea greșeala ei și păcatul părinților care au abandonat-o în fragedă copilărie. Privită complex, din punct de vedere psihanalitic, Bertha e și ea o nevinovată, părinții adoptivi îi creează de mică un complex de inferioritate, e bătută, disconsiderată, încercarea de a fura și de a-i mulțumi prin avere e consecința acestui fapt. Or, și omul romantic „vine” tot din copilărie, fapt pe care îl vom mai constata și în alte lecturi. Copilăria este punctul de la care pornim în a o înțelege ca personaj. În copilărie, va mărturisi ea, „mă copleșeau cele mai neverosimile fantezii”. Crearea de fantasmе în mintea unui copil, adesea, e o încercare de a evada din cruzimea lumii reale. Această evadare, însă, o va costa scump, incapacitatea de a se adapta în mediul celor adulți. Viața ei se va structura dihotomic între aparența de a trăi și secretul ei din tinerețe.

Deja titlul anunță un incest onomastic: *Eckberth* – celebru spadasin, dar și spadă strălucitoare / *Bertha* – strălucitoare, celebră. Personaje puse simetric din start, cei doi frați anunță latent un ochi lectural mai perspicace de faptul că nu e o întâlnire întâmplătoare. Există și o nuanță de fatalism, de determinare, dar ele sunt combătute prin ideea ascunsă că în fața omului stă alegerea, Bertha a fost pusă în fața opțiunii. Ideea incestului este susținută și de faptul că „Dumnezeu nu le-a binecuvântat căsnicia cu vreun copil”. Sterilitatea căsniciei și singurătatea, iată care sunt pedeapsa pentru păcatul săvârșit. Tieck schițează prin ei niște figuri tragice, acest tragism reiese din conflictul antagonic dintre spiritual și ispitele materiale ale urbei vanitose.

Motivul duplicității lumii e dezvoltat în ideea că trăim o viață scindată: una relevantă, deschisă și una tăinuită, e viața secretelor noastre obscure, a tainelor inimii care, de fapt, constituie lumea noastră adevărată – nocturnul sufletului nostru. Desigur că este prezent elementul de basm, toate acțiunile se petrec într-o atmosferă fabuloasă, dar e vorba de o lume de basm ce are drept țință cititorul matur, căci, prin accesorii ale fantasticului, autorul încearcă să ne impună propria filosofie asupra lumii. Scriitorul creează o lume poetică, convențională, în care, din plin, poate funcționa elementul miraculos.

Un filtru al trecerii dintr-o lume în alta este nebunia: „uneori (Eckberth) avea senzația că și-a pierdut mințile și că tot ce i se întâmplă e un rod al imaginației sale bolnave”. Astfel „miraculosul se contopea cu realul” în mintea personajului care realizează că viața lui întreagă nu a fost nimic altceva decât un scenariu proiectat și regizat de mâna unui *deus ex machina*.

Evoluția romantică a personajului Bertha poate fi reprezentată schematic prin vectorul:

Sat → Pădure → Oraș.

Aproape pretutindeni în opera lui Tieck găsim *pădurea* germană, pădurea din vechile povești populare, cu tainele și spaimele ei, singurătatea unui copil sau a unui tânăr care se rătăcește prin ea, apariția neașteptată a unor bătrâni ciudați. Dar nu numai peisajul, destul de slab luminat, cu jocuri bruște de lumină și munți stâncoși alcătuiește această atmosferă deosebită. El se îmbină cu alte teme, lăuntrice, unde recunoaștem fără nicio greutate obsesiile care-l urmăreau pe autor încă din copilărie. Satul și pădurea sunt simboluri ale spiritualității romantice, sunt toposuri în care spiritul

se înalță, crește și se îmbogățește axiologic: „pentru prima oară tânărul meu suflet se pătrunse de sentimentul măreției lumii”, va mărturisi protagonista, aici ea a avut șansa să se contopească cu natura ca un copil al Pământului. Astfel, pădurea este locul în care sufletul uman se întâlnește cu posibilitatea de a cunoaște adevărul / sensul adevăratei existențe. Dar natura pădurii nu este doar o șansă de a cunoaște fericirea, ea presupune și riscul de a cădea în păcat, pădurea conține și o doză de taină sinistră. Bătrâna a mărturisit ulterior că era deja pe cale să-i spună cine este și ce i s-a întâmplat în copilărie. *Orașul*, opozant celorlalte două locuri, simbolizează spațiul citadin, e spațiul burgurilor germane, ori al altor orașe cu renume, spațiul, propice instalării fantasticului și fantomelor. Degradarea spirituală a personajului, căderea lui în groapa păcatului jinduirii, iată rezultatul păcătuirii. Bertha săvârșește un păcat condamnat biblic – ea fură, dorește ceea ce nu îi aparține. Totodată, ea trădează pe cea care o ajută și chiar o iubește. Există însă o altă perspectivă, bătrâna din pădure e și un seducător, omul care te ajută pentru a te pune la încercare, ea e „piatra de poticnire” a Berthei, acest fapt, creștinește poate fi condamnat, chiar și moral, nu te poți „juca” cu spiritul unui copil neformat moralicește. Orice om e înclinat spre trădare și eroare, cel care îl împinge ajunge să-i împarte indirect greșeala și bătrâna o va face toată viața.

Dimensiunea cromatică: Am menționat mai sus că în romantism există o estetică a culorilor; albastrul simbolizând idealul romantic, tendința spre lucruri înalte, opus lui apare culoarea roșie, iar uneori violetul, care e un albastru muat în roșu sau un azur „murdărit” de negru. Lui Tieck nu-i scapă acest moment, citim că penajul acelei păsări magice, pe care o va fura Bertha „se preschimba dintr-un albastru deschis gingaș într-un purpuriu violet”. Or, constituția spirituală a fetei era amenințată tot mai mult de dorința de a se îmbogăți. Maturizarea copilului însemnând astfel conștientizarea altor priorități și anume, cele materiale.

Ironia romantică: capacitatea artistică a scriitorului romantic de a construi în mod ideal un univers, ca la finele lucrării el să fie distrus sau răsturnat. În calea creației subiective și a autorealizării eu-lui romantic apar impedimente din cotidianul dur, ceea ce duce la o stare specială numită „ironie romantică”. Inițial prin ea se nega lumea reală, romanticii tardivi ajung să ironizeze pe seama personajelor, a situațiilor din text, apare chiar autoironie auctorială. Ca observație cu caracter istoric ar mai fi de adăugat că îndeosebi Solger și Ludwig Tieck au fost aceia care au accentuat ironia ca principiu suprem al artei” (Hegel).

Începutul romantic al nuvelei e un travesti de poveste romantică fericită ce va fi încununat de roadele ironiei romantice. Bertha își dorește un cavaler în tinerețe: „închipuirea mea crea pe cel mai minunat cavaler din lume”, dar ea se va căsători cu fratele ei. Lumea celor doi va fi una răsturnată, dar cel care va suferi mai mult va fi oedipicul Eckberth.

Incipitul nuvelei ne propune un portret existențial al personajului: Eckbert la vârsta de 40 de ani, alături de soție, dar fără copii. Bătrâna care ia chipul lui Filip Walter apoi cel al lui Hugo von Wolfsberg este axul în jurul căruia personajele se vor roti toată viața lor, fără a realiza ciclicitatea, ea e „piatra de poticnire” de care ei își vor zdrobi existența, în loc să construiască un castel de idealuri.

Eckbert narează istoria soției sale exact la miezul nopții, un timp categoric romantic, când forțele malefice le schimbă pe cele benefice, e punctul în care se întâlnesc cele două dimensiuni ale existenței lor: binele și răul. Nararea este aceea necesitate care se pare că îi rămâne omului și după ce cade în păcat, e unica posibilitate de a-ți spăla păcatul. E aceea situație când „sufletul simte o dorință nestăvilită de a se deschide”. Un fel de „a trăi pentru a-ți povesti viața” marquezian. Obsesia povestirii se pare că este unica șansă de a trăi pe viitor. Nararea explică în mare parte un aspect al existenței conștiente – omul are nevoie „să se povestească”, paradoxal, dar după ce o face, vin regretele, prietenul cel mai bun ți se pare suspect, fiindcă el deține „marele tău secret” și tu nu-i poți ierta acest fapt, chiar dacă gura ta „te-a povestit”.

F. Martini în cartea sa „Istoria literaturii germane de la începuturi până în prezent” constata că Tieck a creat „un tip propriu de basm, situat la limita dintre realitate și vis, plin de atmosferă, groază și puteri ale întunericului.” Cele mai groaznice puteri, însă, se pare că spune autorul, sunt

cele din noi, pe care noi nu le cunoaștem niciodată până la capăt. Considerăm că Tieck mai degrabă descrie pădurea și nebuloasă inimii umane, acolo sunt îngropate adânc toate coșmarurile și ororile posibile, omul este castelul gotic populat de fantasme și fantome oribile. E acel *ecce homo* romantic. În vraja pădurii din poveste autorul „își dă frâu imaginației romantice legate de singurătate”. Solitudinea e unica posibilitate de a evita păcatul sau de a ți-l ispăși, e unica modalitate în care îți întâlnești propriul eu și introspectiv încerci să te analizezi, să te re-organizezi. Poate de aceea oamenii se și tem de singurătate, e frica de propriul eu, de oglinda care te va arăta așa cum ești.

„Peste tot în povestiri, visul nocturn deține un loc însemnat, dar întotdeauna el lasă impresia unui „vis în vis” și se îmbină cu atmosfera generală, care este în întregime aceea a aventurilor onirice. O amintire ascunsă adânc în inconștient țâșnește pe neașteptate, de obicei în urma unei senzații neprevăzute, culoare, vorbă, sunet pur și simplu, care seamănă cu o senzație mai veche, dar această reînviere a trecutului e însoțită de o spaimă care adesea merge până la groază. Anumite lucruri, făcute pentru a fi uitate, n-ar putea să iasă din uitare fără să zguduie însăși temelia existenței. Personajele din aceste povestiri scapă adesea, printr-o favoare ce nu se poate explica, de viața îngustă a fapturilor pământene și pătrund într-un paradis magic. Dar toate sunt smulse din această fericire, fie pentru că săvârșesc o greșală, fie că dezvăluie o taină, fie că viziunea aceea de frumusețe se ofilește și devine un haos grotesc și înspăimântător. Certitudinea că se află sub amenințarea sau lovitura unei pedepse le urmărește pe cele mai multe dintre aceste ființe, fără ca să știe prea bine de ce natură e greșala lor: păcat inerent condiției umane, vină trupească sau lașitate față de tainicii ocrotitori pe care i-au jignit fără să știe” (Albert Béguin).

Cazul operei lui Tieck pare să ne confirme încă o dată ideea că scriitorul romantic e mai în stare să inventeze, decât să descrie, preferând creația observării. Dar „invenția” lui artistică nu născoceste date, ea le ea pe cele concrete din universul înconjurător, ea izvodește o optică de a le privi pe toate acestea, de a le da un itinerar artistic.

Tema #7.3: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776 – 1822)
***Ulciorul de aur / Oala de aur* (1814)**

Tema: Iubirea artistului în lumea duplicitară romantică și alternativele ei care duc la *dedublarea* (scindarea personalității). Autorul mărturisește în *Veghea a IV-a* că în acele nopți de nesomn, în care el scrie această istorie, va trebui să ne povestească atâtea lucruri miraculoase, care aidoma unor năluciri, împing lumea oamenilor simpli la o depărtare cețoasă de universul magic creat de el în poveste, iar lectorul va ajunge să se învârtă într-un carusel de aventuri fantastice dintr-o lume vrăjitoarească. „Omul preferă chiar cea mai groaznică spaimă explicației firești a ceea ce lui i s-a părut că ține de lumea nălucilor, el nu vrea în ruptul capului să se mulțumească cu universul nostru; dorește să vadă ceva venindu-i de pe altă lume, capabil de a se manifesta fără mijlocirea corpului” (Albert Béguin).

Ideea principală: Omul romantic în căutarea unui ideal, adesea, alege o aparență, care se materializează în text prin tehnica ironiei romantice. Anselmus, studentul tânăr, visătorul incurabil și ahtiatul în a cunoaște tainelor firii, o simpatizează pe Veronica, o fată simplă, drăguță, cu ochi romantici albaștri. O părăsește din cauza că o consideră neinteresantă – dânsa își dorește un soț consilier care să-i dăruiecercei (bijuteriile în sistemul de valori romantic se clasează drept o valoare mercantilă, materialistă, mai degrabă o non-valoare). Anselm o alege pe Serpentina, frumoasa șerpoaică cu ochi albaștri, care îl seduce prin aura ei de femeie-enigmă. Se va căsători cu cea din urmă, va moșteni zestrea acesteia, vor locui într-o vilă din Atlantida și va primi în dar de la socrul său o oală de aur în care înflorește un crin purpuriu (roșu).

Paulmann, tatăl Veronicăi, va formula și el ideea acestui text prin faptul că cei care au înclinații poetice ușor pot aluneca în fantastic și romantic. Or, poeticul este o chintesență a romanticului. Dar Paulmann pare să nu înțeleagă pe deplin starea poetică, el abordează fantasmalele ca pe o boală a corpului, ele fiind mai degrabă manifestări ale spiritului în căutare febrilă a sensului și adevărului vieții. Hoffmann, era obsedat însă de fantasmale. Poetul Heine, afirma în acest sens, că lumea hoffmanniană e plină de stafii, ele sunt în peste tot, el a devenit ca un strigoi al scrisului, natura din jur s-a transformat într-o oglindă ce deformează totul, măștile lui caricaturale îl fac să se cramponeze într-o realitate telurică, așa încât opera lui nu e nimic altceva decât un groaznic strigăt al tristeții în douăzeci de tomuri. Poetul și visarea se pare sunt unicele modalități de a scăpa de macabru, dar ironia hoffmanniană ne aduce în fața faptului că și aici intervin acele forțe distrugătoare care ne urmăresc întreaga noastră viață umană, omenescul se pare că nu poate niciodată să scape de dihotomicul Bine și Rău. „Visul și poezia sunt, pentru Hoffmann, într-o legătură cât se poate de strânsă; căci în ochii lui poezia e forma superioară a acestei revelații a puterilor ascunse pe care le pun în evidență visul, vedeniile, fenomenele anormale de tot felul. El vede aici tot atâtea măști deosebite, sub care trebuie să descoperi chipul însuși al poeziei” (Albert Béguin).

Decodificare onomastică: Se pare că idealul romantic al lui Anselm de a fugi de mediocritatea mic-burgheză s-a realizat. Primul indiciu din text care ar trebui să ne pună, însă, în gardă ar fi dimensiunea onomastică a acestuia:

- *Anselm* – germ. „protecție divină”, germ. „revărsare în haos”. Observăm o dihotomie a etimologiei acestui nume.
- *Veronica* – lat. vero – „adevărat” și gr. nike – „victorie”, adică „adevărata victorie, izbândă”, sau poate opțiunea corectă.
- *Salamandra* – nume ce provine de la denumirea unei specii de șopârlă.
- *Serpentina* – lat. serpens – „șarpe”.

Anselm e un nume ce presupune deja etimologic două căi alternative. În dragoste, acestea sunt Veronica și Serpentina. Veronica i se pare o fată mediocră (o Cătălină eminesciană creionată de majoritatea criticilor literari). Deși, ca și Anselm, Veronica este coruptă de spiritele rele prin vrăjitoarea Liese, relația cu această îi pare fetei însă ca ceva „neobișnuit și romantic”. Serpentina o

ființă interregn, când ființă umană, când șerpoaică, e femeia superioară ontologic, ea pare a fi o garanție a atingerii idealului romantic. Un personaj episodic, care e, de fapt, o voce auctorială, constată la un moment dat că numele acesta Serpentina este necreștinesc, dar acest fapt nu îl sperie pe protagonist.

Protecția divină față în față cu revărsarea în haos, iată ce reprezintă portretul numelui lui Anselm. Majoritatea criticilor sovietici îl declară pe Anselm realizat ca personaj romantic. Noi, recitindu-l, l-am redescoperit altfel. Anselm e un nefericit, un abandonat propriilor himere, un personaj scindat, care, șizoidal, alege fantasma în detrimentul lumii reale și posibile, uneori ai impresia, în timpul lecturii, că personajul se complăce într-o apatie visătoare, care îl face insensibil la orice mișcare a lumii reale, singurătatea este starea lui preferată, fuga de cotidian în natură îi permite să se întâlnească cu sinele, care se proiectează dintr-o proprie profunzime interioară. Erosul este dimensiunea în care protagonistul se aruncă ca într-o obsesie, dorul de iubita tainică îl usucă, îl provoacă, el vine ritualic în fiecare seară la tufa cu pricina pentru a-și chema iubita, timp în care Veronica, fata vie și adevărată este alături. Acea cufundare „în stele” eminesciană e valabilă și în cazul lui, în loc să se realizeze teluric cu Veronica el e un Cătălin ce visează la femeia luciferică și o găsește. Orice necesitate vitală din viața precedentă a dispărut, în viața lui nouă, pe care o „trăiește” în biblioteca arhivarului și unde el crede că „înțelege toate minunile lumii”. „Toate nevoile, toate micile griji ale existenței lui sărace îi pieriseră din suflet. În noua viață, care îi răsărise ca într-un soare orbitor, el pricepea acum toate minunile unei lumi mai înalte, care odinioară îl umplusera de uimire și chiar de groază”, citim noi și credem într-o adevărată împlinire a personajului, dar aici, intervine ironia romantică:

- *seducerea unei ființe umane de către elementul demonic*: Salamandra / Arhivarul (a cărui frate s-a transformat în dracon) și fiica acestuia Serpentina, care e un șarpe biblic feminin, e o parafrază a căderii biblice în păcat. Simbolul tufei de soc, sub care stă Anselmus exercită o forță hipnotică asupra tânărului și indică și el asupra acestui fapt – pomul cunoașterii binelui și răului. Șerpoaicele verzi, tufa verde indică cromatic asupra ideii de malefic (verdele romanticilor trimite la o simbolistică a demonicului);
- *fuga de mediocru, teluric*, nu e neapărat să te ducă la un ideal înălțător și la o realizare. Veronica, fata simplă îi putea da o împlinire umană în dragoste, Serpentina îi propune o utopie – Atlantida, continentul ce nu există, o casă pe acest continent și o nonvaloare și mai mare – oala de aur, acel *der goldene Topf*. Simbolul acestui vas este unul echivoc, dar sub toate aspectele e unul utilitar, începând cu oala în care se gătesc bucate și finisând cu cea de noapte;
- *crinul roșu e antonimic florii albastre la romantici*, e universul romantic răsturnat, idealul batjocorit de o dimensiune malefică a demonicului care îi joacă fiesta, e un carnaval al batjocurii umanului de către Satan. „Floarea de crin și-a deschis potirul. Binele suprem s-a împlinit...Floarea de crin a răsărit din aur, din forța străveche a pământului... Ea este cunoașterea sfântului acord dintre toate făpturile“. Aurul însă, nicidecum nu poate produce ceea ce pentru eul romantic e o adevărată împlinire;
- *clopotul de sticlă*, sub care ajunge Anselm să fie claustrat în urma ciudatului blestem să cadă „în cristal”, e simbol al ordinii mărginite, pline de constrângeri ale lumii normale, obișnuite;
- *Salamandra, arhivarul Lindhorst* din lumea reală, a venit în lumea oamenilor cu scopul de a „prinde”, „a descoperi” trei naturi poetice (în realitate, însă trei neghiobi, trei „prinde muște” sau „dă-prin-străchini”), unul ca Anselm, căruia i se spune: „Domnule student, domnule student! Nu te grăbi așa de tare! Nu te mai uita în nori... ar putea să-ți cadă în nas...” Salamandra e în căutare pentru a-și mărita cu ei cele trei fete șerpoaice, ființe feminine luciferice cu ochi albaștri și voci cristaline, „pietrele din casa” Infernului.

Astfel, Veronica, fata simplă e adevărata opțiune pe care ar fi trebuit de mers, se pare că Veronica îl acceptă așa cum este, cu fantasmelor sale – ea îl crede un tânăr simpatic, chiar și în nebunia sa. Dar personajul romantic, cramponat în iluziile proprii se scindează și trăiește utopic realitatea, luând drept împlinire o irealitate. Demonică însă este ideea în sine că în căutarea împlinirii unui vis mareț, omul poate să rateze întreaga sa viață.

„Faptul că figura visătorului alunecă aproape fără discontinuitate în aceea a vizionarului, dobândind adesea o valență inițiatică sau, în orice caz, religioasă, înseamnă în esență următoarele: nu lumea nălucilor și fantasmelor ce exprimă sfâșierile eului fără ca eul să-și poată exercita controlul asupra lor trebuie readusă în conștiință, ci conștiința trebuie să fie extrasă din sine și pusă în fața unei realități care o depășește, o copleșește extatic, în sfârșit, o face capabilă de o experiență deconcertantă, însă revelatorie” (Sergio Givone).

După Fritz Martini, literatura fantastică hoffmanniană e concomitent fantastică și ironică. Astfel, la Hoffmann, intră în funcție ironia romantică ce comportă o uimitoare forță distrugătoare. El oferă personajului un ideal poetic materializat în obiecte și fapte pe cât de reale, pe atât de banale. Arta lui Hoffmann constă în a îmbina în perimetrul unei nuvele verosimilul concretizat în anumite date textuale prin supranatural. Deasupra tuturor acestor contururi ale verosimilului se întrezărește savantul mecanism de lansare a conexiunilor supranaturale. Autorul râde cu satisfacție de personajul său, de cititor, râde în hohote, dar cu plăcere. Hohotul auctorial e pe alocuri satanic, e mâna celui care le pune pe toate la cale, care face din viața umană un joc, ale cărui reguli le știe doar el. Omul nu își aparține, el are doar iluzia propriei gestionări, în realitate lucrurile stau altfel. E un joc al manipulării intelectuale, un fel de „zombare” și direcționare a viselor.

Beguin constată că mitul crinului strălucitor și al șarpelui verde, pe care i-l povestește Serpentina lui Anselmus, înalță aventura acestuia la rangul de destin exemplar. În felul acesta, povestirea se lărgeste, iar tema iubirii artistului dobândește o justificare metafizică. Lui Anselmus i se îngăduie în cele din urmă să trăiască lângă Serpentina „în poezie, unde sfânta armonie a tuturor ființelor se dezvăluie drept taina cea mai adâncă din natură”. În paradisul acesta al poeziei, răsplătă a celor care trăiesc rămânând credincioși visului, el poate să-și închine Serpentinei acest imn de recunoștință: „Serpentina! Credința în tine și iubirea mi-au deschis sufletul adânc al naturii! Tu mi-ai adus floarea de crin care a răsarit din aur, din forța străveche a pământului, mai înainte ca Phosphorus să fi aprins gândul... Ea este cunoașterea sfântului acord dintre toate fapțurile, și în această cunoaștere voi trăi eu de-acum pe vecie în fericirea supremă. Da, eu preafericitul, am aflat binele suprem... Veșnic trebuie să te iubesc, o, Serpentino! Niciodată nu vor pâli razele de aur ale crinului, deoarece cunoașterea veșnică este ca și credința și ca și iubirea”.

Dar autorul vine cu o soluție, el ne atenționează asupra faptului că în lumea viselor pot fi recunoscute fețe și imagini cunoscute în viața cotidiană, reală, astfel vom înțelege că lumea oniricului e mult mai apropiată de noi, ea e determinată simbolic de lumea reală. Altceva însă ne frământă, ideea pe care o propune Tieck: „Cine a gustat o dată sucul cel mai ascuns și mai dulce al artei este iremediabil pierdut pentru lumea activă, vie”. În stil fichteian ajungi să crezi că esența omului nu se poate împlini în această lume, ci numai în nemărginire. „E vorba de ambiguitatea artei, care pe de o parte îl ridică pe om în sfera divinului, pe de altă parte îi consumă forțele vitale, îl dezancorează din realitate prin lăsarea în voia imaginației, sentimentului și visului” (Fritz Martini).

Tema #7.4: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776 – 1822)
***Omul de nisip* (1817)**

Tema: Himerele copilăriei ce marchează viața ulterioară, ducând la dereglarea naturii umane (alienația).

Ideea principală: Copilăria este timpul în care se produce optica prin care vom recepta viața adultă. Teoria freudiană cu privire la complexe infantile se ajustează perfect la interpretarea acestui text, căci Hoffmann e interesat ca psiholog de toate fenomenele morbide care pot tulbura conștiința clară, învecinându-se cu nebunia.

Toate ipostazele de obsesii și psihoze îi dau spiritului lui Hoffmann un imbold neobișnuit. El face trimitere indirectă și la descoperirile științifice ale timpului, spre exemplu, la cercetările doctorului Mesmer în domeniul fenomenelor bizare și comportamentelor stranii legate de hipnoză, sugestie și autosugestie. Hoffmann prezenta un interes aparte pentru preocupările contemporanilor săi de hipnoză.

Fenomenele psihice miraculoase au la el o explicație concretă, el înlătură enigma de pe sinistru. Clara îi explică lui Nathanael că acel Coppelius există atâta timp cât el crede în el. E vorba de o optică a autoproiectării în spațiu și timp, căci Hoffmann a fost autorul care a văzut lumea în cromatica ei pestriță și a știut cu multă dexteritate artistică s-o transpună în lumea textuală.

Aspectul psihologic al fantasticului hoffmannian e reprezentat de o poetică a dezordinii deliberate ca expresie a sfâșierilor interioare, a suferinței ca esență a vieții. Fantasticul romantic, privit de la înălțimea a două secole parcurse, apare nemăsurat mai redus în ochii omului secolului XXI. Multe taine se fac explicite prin psihanalizare, pragmatizare, etc.

Motive centrale:

- *pierderea tatălui* echivalentă cu pierderea unui model de comportament masculin;
- motivul „ochiului” deformat, al unei optici existențiale concave ce produce creații ale fanteziei debordante explicate prin sondarea unei psihologii „blestamate”.

Decodificare onomastică:

- *Nathanael* – ebr. „om fără vicleșug” sau „dar de la Dumnezeu”.
- *Clara* – lat. „clară, evidentă”.
- *Olympia* – provine de la numele grecesc al muntelui zeilor Olimp, în contextul dat reprezintă o utopie.
- *Coppelius, Cuppola* – lat. și ital. orbita ochilor.

În contextul hoffmannian Nathanael, ca și Anselm e sub steaua divinității, dar are în față alegerea: Clara sau Olympia. Dânsul va alege la fel utopia olimpică în detrimentul lucrurilor clare. Clara este ființa care îl iubește și îi vorbește adevărul, e femeia „adevărată”, constructivă pentru elementul masculin, el o va prefera însă pe Olympia, acea fată-mecanism, om-păpușă, creat ca un cyborg din secolul al XIX-lea pentru batjocorirea lui. Pe Olympia o va vedea prima dată stând la geam, privind-o prin ochian cum și ea stă la geamul casei ei – un fel de realitate optică de gradul trei. E o realitate deformată, una care îi va aduce nebunia, e ironia romantică față în față cu iubirea oarbă umană: poți iubi o fantasmă și poți ignora o realitate frumoasă ce îți stă alături (situație similară cu cea din poemul eminescian „Floare albastră”).

Copelius, mai târziu Copola, este personajul simbol al seducătorului, omul ce se joacă cu soarta celorlați, experimentatorul destinului umane. E clasică ironie romantică hoffmanniană, când personajul caută absolutul și perfecțiunea, iar în rezultat trăiește o cădere spirituală. E vorba de acel joc neîngrădit cu subiectele, stările sufletești și propriul eu, cu ideea că infinitul nu poate fi niciodată trăit și epuizat în realitatea finită a vieții. „Ironia romantică este o componentă a perfecțiunii romantice și a absolutului romantic, dar este și o oglindă și o reiterare a acelei perfecțiuni și a acelui absolut” (Virgil Nemoianu).

Tudor Vianu în „Studii de literatură universală și comparată” anunța ideea că Hoffmann este scriitorul „a cărui inspirație fantastică, uneori plină de teroare” te face să anticipezi prin lecturi o

literatură horror, atât de gustată astăzi. Într-adevăr, majoritatea textelor romantice se ajustează gustului tineresc de a consuma texte cu motive gotice, horror, dar nu credem că scopul acestora este de a induce groaza. Necesitatea sinistrului astăzi e explicată prin „căutarea” exagerată a senzațiilor tari, un astfel de obiectiv este puțin ajustabil esteticii romantice.

Hoffmann este autorul care cu multă dexteritate a știut să aplice operei sale o tehnică bipolară: pentru redarea lumii fantasticului el apelează la procedee realiste, iar lumea reală e transfigurată prin cele ale fantasticului. La o lectură mai atentă, realizezi că fantasticul hoffmannian e o continuare a realului, dar în alt plan temporal și spațial. Fantasticul e o realitate deformată ce își are începuturile în veridic, situațiile miraculoase hoffmanniene sunt de cele mai multe ori rezultanta unor factori din existența efectivă.

Receptare în spațiul românesc: Fritz Martini afirma că romanticii au desfășurat o artă unică a traducerii. Acest text, la o lectură mai profundă, anunță și o problemă de receptare în spațiul lingvistic românesc. Nuvela lui E.T.A. Hoffmann *Der Sandmann* a fost tradusă în limba română în două variante: *Moș Ene* și *Aducătorul de Somn*. Ne punem întrebarea, de ce s-a mers pe aceste două variante, dacă în alte limbi avem traduceri literale ale titlului german *Der Sandmann*: *The Sandman* (engleză), *L'homme au Sable* (franceză), *L'uomo della Sabbia* (italiană), *El hombre de la arena* (spaniolă), *O Homen de areia* (portugheză), titluri ce se tradus prin *Omul de nisip*. Astfel survine din start o dilemă a traducerii și a receptării.

Omul de nisip este un personaj folcloric european care vine noaptea la copiii buni și le aduce somnul aruncându-le nisip în ochi. E.T.A. Hoffmann îl transformă dintr-un personaj pozitiv într-un „om rău, care vine la copii, atunci când aceștia nu vor să doarmă și le aruncă nisip în ochi”. Opticianul Cuppola este avocatul Coppelius și prin urmare, omul de nisip. Legenda românească a lui Moș Ene diferă de cea a omului de nisip și face trimitere la Orfeu. Ca domn al nopții, Orfeu (gr. M-ORPHEOS) era considerat, semizeul somnului. Moș Ene aduce și acum somnul copiilor români. Prin urmare legenda lui Moș Ene și ideea de „aducător de somn” nu coincid cu cea a Omului de Nisip și ne fac să „regândim” traducerea românească.

Mitul anglo-saxon și cel francez al omului de nisip simbolizează sinistrul. În lucrarea *Misticul*, S. Freud (1856-1939) consideră că anume complexul castrării formează efectul mistic în nuvela *Omul de nisip*. Frica de orbire exprimă frica de castrare. Efectul de nesiguranță și straniu în text este exprimat nu atât de păpusa Olympia, cât de omul de nisip care dăunează ochilor. Complexul castrării își are originea în frica obsesivă a lui Nathanael de a-și pierde ochii (complexul lui Oedip), frică care a apărut în subconștientul lui încă din copilărie. Conform lui Freud, imaginea tatălui are legătură cu teama lui Nathanael de a-și pierde ochii. Freud explică strânsa conexiune dintre necunoscut și reprimarea anumitor complexe din copilărie, care după un timp, reapar în mintea omului, putând provoca chiar și accese de nebunie sau obsesii.

Ideea sinistrului este reliefată în special de personajul omul de nisip. Titlurile românești nu elucidează această idee. *Moș Ene*, *Aducătorul de somn* nu coincid cu *Omul de nisip*, aceste personaje mitologice sunt diferite. Traducătorul astfel trebuie să simtă textul, să cunoască simboluri și mituri, trebuie să recepteze conținutul și contextul, să descopere universul auctorial.

La elaborarea acestei analize literare și-a adus aportul și studenta Livia Nedbaliuc.

Tema #7.5: Heinrich Heine (1797-1856)
***Germania. O poveste de iarnă* (1844)**

Tema: Poetul progresist revoltat ce critică moravurile decăzute și învechite ale propriei țări.

Ideea principală: Germania trebuie să se scuture de lanțurile feudale și să tindă spre lumina timpurilor noi. Sub impactul emigrației franceze, autorul înaintează imperative aproape că revoluționare: echitate și libertate. În acest sens, la Heine descoperim o așteptare a schimbărilor radicale, căutare a noului și satirizarea vechii orânduiri.

În timpul ultimelor călătorii pe care le face în Germania, Heine concepe un mare poem în care „spune” tot dorul său de patrie, dar și toate revoltele și speranțele sale. Călătorul își simte ochii umezi când calcă pământul țării și aude dulcele grai german. Poemul reprezintă, de fapt, o lirică politică, un poem politic ce aruncă o umbră modernă a sarcasmului asupra poemului romantic, ce utilizează forme romantice pentru conținuturi realiste, în mare parte. Tudor Vianu constată faptul că întreg poemul e construit în contra-poziție cu spiritualismul îndrăgostit de trecut al romantismului. Astfel, asistăm la o tranziție artistică de la romantism la realism, aceasta însă nu înseamnă că elementul romantic lipsește, e vorba de un melanj artistic.

Elemente romantice:	Elemente realiste:
<ul style="list-style-type: none">- copila cu harpa cântă despre dragoste, despre o lume idilică, plină de lirism;- eroul liric iese singur în pădure vorbind cu lupii;- dădaca eului liric îi povestea diferite povești, legende, cântece populare;- în vis se întâlnește cu Kaiserul Rotbart (Barbarossa) – evadare în trecut;- ironia romantică – conștientizarea zădărniciilor idealurilor;- viitoarele generații vor înțelege valoarea poetului, căci poeticul poate salva lumea;- poetul revoluționar răzvrătit ce pune în pericol monarhia, cuvintele lui sunt sabie și foc.	<ul style="list-style-type: none">- poetul, foarte sarcastic și realist, duce contrabandă în cap și nu în bagaje;- critica la adresa celor care au ruinat Germania, acel „copil cu ochi albaștri”;- critica cenzurii ca o realitate dură în lumea poeziei;- poetul nu mai găsește florile (albastrului romantic) din tinerețe;- ironizarea pe seama accesoriilor monarhice: tronul și oala de noapte;- titlul la fel este o persiflare a idealurilor romantice despre o lume de poveste, de basm, cititorul se așteaptă la lectura dintr-un basm romantic, dar nu îi este dat să-l citească.

Poezia lui Heine a reluat aproape toate temele romantice, atitudinea lui este însă atât de diferită, încât aceste motive literare își pierd la el amploarea metafizică. În sensul acesta, este interesant de luat în considerație opera lui: ea marchează momentul în care romantismul se reneagă pe el însuși și-și pierde majoritatea ambițiilor sale mari ca să nu mai păstreze decât anumite elemente estetice și formale.

Albert Beguin

Romantic tardiv, Heine, ilustrând conflictul dintre individ și lumea înconjurătoare, nu doar o neagă (ca romanticii timpurii), dar și încearcă s-o decodifice aproape că exhaustiv și nu doar, el încearcă s-o schimbe. În cazul lui, ca și în cel al lui Hoffmann, ironia e o formă de revenire la existența obiectivă. Dar ironia lui romantică alunecă de cele mai multe ori într-o satiră caustică, biciuitoare.

Poetul ni se înfățișează călătorind în Germania și descoperind, de-a lungul unui itinerar de la Rin la Hamburg, toate înfrângerile omului în patria pe care o iubește cu o inimă aprinsă: sentimentalitatea dulceagă, platitudinea, lașitatea și ipocrizia. Vehemența satirei nu pregeta în fața imaginii atroce. „Floarei albastre” a romanticilor i se opune scaunul găurit al zeiței Hammonia, patroana Hamburgului burghez.

Tudor Vianu

Referindu-se la aspectul moral al poeticului, Shelley credea că: „un Poet... ar face rău dacă ar da glas, în creațiile sale poetice, propriilor concepții despre bine și rău, care aparțin de obicei timpului și locului său, pentru că poezia nu are de-a face nici cu unul, nici cu celălalt”. Dar, dacă poezia, a cărei esență este imaginația, trebuie să aibă un efect moral, acesta nu se poate realiza decât printr-o dilatare a imaginației: „Un om, ca să fie foarte bun, trebuie să-și imagineze intens și cuprinzător... Poezia lărgeste circumferința imaginației”. Cu alte cuvinte, poezia trebuie totuși să joace un mare rol social, nu fiindcă ea ar putea „populariza” o idee sau alta, ci pur și simplu pentru că stimulează imaginația. Și asta se pare că a vrut să realizeze și Heine.

Tema #8: Cronologia romantismului. Romantismul în Anglia

În Anglia, cea mai dezvoltată în plan economic țară europeană către sfârșitul secolului al XVIII-lea, romantismul se constituie în condițiile revoluției industriale urmate de profunde schimbări sociale: ruinarea țăranilor, apariția noii clase muncitoare și întărirea pozițiilor burgheziei. Spre deosebire de literații germani, romanticii englezi nu erau axați pe elaborarea teoriilor estetice ale noului curent, ci se orientau spre tradițiile culturii naționale, se preocupau de problemele social-politice ale timpului și țării sale.

Prima etapă de dezvoltare a romantismului englez (anii 90 ai secolului al XVIII-lea) a fost marcată de entuziasmul civic și artistic provocat de Marea Revoluție franceză și consecințele ei. În orașele principale ale Angliei se formează un șir de societăți și cluburi care optau pentru o reformă parlamentară și răspândirea ideilor revoluționare. În cadrul „Societății londoneze de corespondență”, alături de ideologii acesteia, scriitorul și filosoful W. Godwin și Th. Paine, autorul vestitului tratat despre „Drepturile omului” (1791), activează William Blake. Acest gravor talentat și poet vizionar, practic necunoscut contemporanilor săi, dar redescoperit de mișcarea prerafaelită și de poeții din secolul al XX-lea, se consideră părintele romantismului englez. Universul său poetic explorează limitele gândirii mitice și chiar mistice, reflectate în mod direct în pictura sa extravagantă și modul de viață nonconformist.

Noua direcție de dezvoltare a poeziei romantice engleze a fost dictată de un grup de poeți reuniți în cadrul *școlii lacurilor* – o denumire convențională dată acestuia de adversarii săi după regiunea cu multe lacuri din nord-vestul Angliei (Cumberland) în care au locuit un timp poeții W. Wordsworth, S.T. Coleridge și R. Southey. Deosebindu-se considerabil ca temperament și talent, reprezentanții principali ai „școlii lacurilor” au parcurs la început o evoluție ideologică, estetică și politică asemănătoare. Toți trei, susținători ai revoluției franceze, ajung la o profundă decepție, se plasează în sfera escapismului literar, treptat abandonând în creația lor marile probleme social-politice. Poeții „lacurilor” negau posibilitatea cunoașterii raționale și a modificării lumii, refugiindu-se în natură, religie, filosofie, autocunoaștere, făcând abstracție de contradicțiile civilizației.

În 1798 W. Wordsworth și S.T. Coleridge publică „Balade lirice”, marcând astfel începutul unei noi etape în evoluția romantismului englez. Prefața la a doua ediție a acestui volum (1800) a devenit un adevărat manifest al poeziei romantice engleze și a schimbat viziunile literare din acea perioadă. După W. Wordsworth, poezia trebuie să se întemeieze pe imaginație și meditație, intuiție și fantezie, invenție, sentimente și observație. Totodată, se proclama necesitatea evitării unui limbaj artificial în favoarea bogăției și poeticității limbii populare. Principiile clasiciste se substituie cu principii ale unei poezii inspirate din viața cotidiană și rurală, cu oameni simpli și sentimente curate și spontane, surprinși în sânul naturii, departe de civilizație. Astfel se produce o democratizare a literaturii din epocă.

Tenacitatea polemică dintre următoarea generație de poeți în frunte cu G.G. Byron și P.B. Shelley, și *lake-iști* a anunțat cea de-a treia etapă a romantismului englez (aproximativ în perioada de după 1815 până la începutul anilor '30 ai secolului) când romantismul începe să cedeze pozițiile dominante realismului. *Școala satanică* – o denumire convențională depreciativă folosită de R. Southey – îi are ca reprezentanți ai poezicii noi pe G.G. Byron, P.B. Shelley, Th. Moore, Leigh Hunt și alți poeți contemporani, care având concepții revoluționare sau radicale, au fost acuzați de subminarea „celor mai sfinte rânduiri ale societății omenești” și de „un spirit satanic de mândrie și de cutezătoare impietate”. Asemenea acuzații au evidențiat diferența și distanța ideologică dintre poeții lacurilor care au alunecat în conservatorism și poeții care au mizat pe revolta (socială, politică, existențială) și nonconformism în viață și creație.

Prin „Peregrinările lui Childe Harold” (1812-1818) și poemele orientale („Ghiaurul”, „Mireasa din Abidos”, „Corsarul”, „Lara”, „Asediul Corintului”) G.G. Byron impune prototipul

eroului romantic byronian: revoltat, orgolios, singuratic, dezamăgit de o lume meschină și nedreaptă, neînțeles de cei din jur și de sine însuși, dornic de libertate, cuprins de o stare iremediabilă, numită *melancolie universală*. Byron îi plasează pe eroii săi excepționali în împrejurări exotice, situații excepționale, determinate de conflictul dintre personaj și lumea din jur. Patosul creației byroniene, bogate în confesiuni lirice și reflexii filosofice, este îndreptat împotriva oricărui fel de tiranie și suprimare a libertății umane, ipocrizie morală, religioasă sau politică.

Byron niciodată nu a vrut să fie doar poet, el se rușina de „scrisul poeziilor” ca profesie. Idealul său a fost un om al acțiunii, liderul poporului, voievodul. El considera că venerația pe care o au scriitorii față de oamenii acțiunii și toată vâlva ridicată în jurul lor, este un semn al răsfățării, decadentei și slăbiciunii. Cine ar fi scris poezii, dacă ar fi avut posibilitatea să facă ceva mai bun, se întreba el. Obsesia acțiunii a fost cauza decesului său timpuriu în Grecia. Fiind un ideal poetic și civic pentru J.W. Goethe, A.S. Pușkin, V. Hugo, G. Leopardi, H. Heine, A. Mickiewicz și mulți alți contemporani ai săi, Byron a devenit predecesorul tuturor poezilor revoluționari, creația cărora este doar o dimensiune complementară activității lor politice și sociale.

P.B. Shelley, un poet controversat în viziuni, dar tot atât de influent în literatura europeană, la fel sublinia rolul social și reformator al artei. În tratatul său „Apărarea poeziei” (1821) el afirma că poezii sunt profeți și legiuitori nrecunoscuți ai lumii, iar poezia, adresată întregii umanități, e capabilă să contribuie la fericirea și perfecționarea omului. În drama lirică „Prometeu descătușat” (1820) Shelley sintetizează imaginea eroului revoltat împotriva tiraniei, fiind caracterizat totodată prin idealuri de bine, dreptate și dragoste. Ignorat sau hulit de contemporani, Shelley, ca și Byron, a părăsit Anglia și a trăit în Elveția și Italia. Totodată, spre deosebire de Byron, el era cel mai optimist poet al timpului său devenind un predecesor al utopiștilor socialiști din Europa.

Cel mai de seamă romancier al romantismului englez a fost Walter Scott. Fiind considerat creatorul *romanului istoric* european, acesta, prin reconstituirea verosimilă a atmosferei diferitelor epoci și a detaliilor culorii locale, prin intriga captivantă, personajele viabile și convingătoare, fantezia bogată, măiestria redării dialogului viu, cunoașterea folclorului autohton și folosirea creativă a limbajului arhaizant, a influențat întreaga evoluție a romanului european din secolul al XIX-lea. În perioada dintre 1812 și 1830, W. Scott a scris douăzeci și nouă de romane. Spre deosebire de ciclul romanesc „Comedia umană” de H. de Balzac sau „Familia Rougon-Mackquart” de E. Zola, romanele lui Scott nu redau realitatea dintr-un anumit punct de vedere, dar reprezintă un șir de episoade din istoria Scoției, Angliei și Franței.

Tema #8.1 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
***Balada bătrânului marinar* (1797-1798)**

Borges ne propune o exagerare artistică atunci când vorbește despre balada lui Coleridge, susținând că „Balada bătrânului marinar” e aproape un miracol. Restul din opera lui Coleridge poate să nu fie citit și nici discutat, căci, spunea argentinianul, „nu-mi pot imagina lumea fără această baladă”.

Tema: Poetului blestemat. Blestemul constă în răzbunarea naturii asupra celor care îi încalcă sacralitatea și tainele, căci, spune poetul, „în univers sunt mai multe ființe invizibile, decât vizibile”. Albastrul adâncimilor, ca dimensiune romantică, naște aceste ființe / spirite, sau poate din interiorul spiritului bătrânului se naște simțul vinei care îl „macină” ca un monstru. Știm că această culoare romantică dematerializează tot ce intră în ea, de la mișcări la sunete. Se pare că marea îl „înghite” pentru ceea ce a făcut. Moartea, cu gura ei roșie (culoare antipodică albastrului romantic), îi calcă pe urme ca o obsesie a faptei săvârșite nehibzuit în tinerețe. Coleridge exploatează din plin elementul fantastic, macabru și supranatural. Cum am menționat și în paginile de mai sus, e un caz similar cu nuvela „Eckberth cel blond” de Tieck, în sensul că personajul e nevoit întreaga sa viață să poarte pe umeri vina păcatului tinereții. Artistul blestemat la ispășire prin „spunere”, prin artă.

Idei principale: Universul are la bază principiul armoniei. Încălcarea acesteia duce la nefericirea omului ce pășește peste echilibrul natural, e chiar o idee a ecologicului, care, nerespectat fiind, poate duce la un sfârșit apocaliptic, idee atât de actuală astăzi. Cea mai bună răzbunare este conștientizarea vinei și neputința de a ți-o ierta personal. Albatrosul e simbolul curăteniei, al purității, dar și al libertății. Pentru intoleranță și xenofobie, oamenii adesea sunt pedepsiți de Dumnezeu. Venită pe catarg, pasărea presupunea un context al ospitalității, care, fiind încălcată, constituie un păcat. Superstiția populară spune că este periculos să omori această pasăre – aduce nenorociri. Totodată, se promovează ideea umanistă cu privire la depășirea singurătății și stabilirea unor interrelaționări umane bazate pe dragoste și porniri bune. Eterna idee creștină, conform căreia suferințele duc la înțelepciune, iar pocăința ispășește păcatul. Istoria bătrânului e ca o predică, ca o lecție de preîntâmpinare a relei fapte.

Elemente ale subiectului: Prin firul epic al baladei, autorul caută să transpună supranaturalul în „real”. În poem, albatrosul binevoitor ajută corabia să înainteze, aducându-i vânt în pânze. Când marinarul ucide pasărea dintr-un impuls, echipajul e cuprins de groază; marinarul este pedepsit să poarte pe gât leșul masiv al păsării. Se pare că autorul inserează în text un indiciu de cronotop romantic – ecuatorul la care ajunge corabia, ca simbol al mijlocului unei căutări, o pendulare între Bine și Rău și protagonistul va trebui să aleagă.

CronoTropul ascultătorului / cititorului care iese dintr-un timp (nunta) și trece în altul (nararea marinarului), fie doar pe parcursul lecturii, ascultării sau vizionării operei. E eternul motiv literar al narării, povestirii vieții ca o necesitate existențial-epistemologică a omului. Expunerea propriei vieți în fața Celuilalt ține de un ritual glotico-metafizic, omul se „retrăiește” prin povestit și se poate „decodifica” în propriii ochi, astfel „interpretându-se” pentru posteritate.

CronoTropul păsării: Mediator între cer și pământ, pasărea a stârnit mereu admirația oamenilor, ea simbolizează eliberarea de angoasele cărnii, descătușarea de material. Zborul este asociat unei ipostaze superioare a ființei, pasărea ca simbol a fost comparată nu o dată cu dimensiunea angelicului, cu îngerii ca mesageri cerești. Totodată cunoaștem simbolul de pasăre-

suflet (Brâncuși și „Pasărea măiastră”). Ea e și renaștere a spiritului (Phoenix), e și ipostază a profeticului, apotropaicului. La Maeterlinck pasărea are efecte terapeutice, ca însăși fericirea.

Albatrosul, spre deosebire de alte păsări, nu se luptă cu vântul, dar se contopește cu el, de aceea se considera că aduce furtuna sau o domină. Albatrosul vine ca un salvator, un semn bun, pentru care faptă spune naratarul: „Toți creștinește l-am slăvit / Ca pe un suflet viu”. El coboară pe corabie pentru a se juca și a se odihni, dar mâna crâncenă îl doboară cu arbaleta. Din start toți îl muștră pe bătrân, dar mai târziu îi acceptă fapta, declarând albatrosul drept „vestitor de ceață”. „Soarele sângieru” care apare pe cer pare să anunțe însă că a fost totuși săvârșită o crimă. Putem compara acest poem cu un altul, scris tot de Coleridge, și anume – „Corbul” (*The Raven*, 1798), în care poetul pare să „scrie” o continuare a acestui motiv al ființei zburătoare, doar că în locul albatrosului e un corb ce se răzbună pe oameni, pentru că i-au omorât puii. Se pare că scriitorul vine cu ideea că orice violență naște agresiune. „Răzbunarea e dulce” spune acolo poetul, aici, în baladă, răzbunarea constă în chinurile spirituale ale marinarului. „Albatrosul” lui Baudelaire va veni parcă să continue imaginea luminoasă a păsării din baladă, dar poetul francez va îmbogăți chipul acestei păsări cu imaginea de poet inadapat.

George Călinescu în studiul său „Estetica basmului” menționa că păsările simbolizează inaccesibilul aerian și, prin lărgirea metaforei, imposibilul și himericul, astfel confirmând simbolul romantic al albatrosului din baladă.

CronoTropul păcatului și ispășirii acestuia prin povestirea lui. Păcatul este omorârea albatrosului, simbol al vieții însăși. Marinarul care povestește nu întâmplător alege un nuntaș, simbolul nupțial îndepărtează sinistrul morții prin aura luminoasă pe care o presupune. Păcatul lui e ca „pecetea lui Cain”, e crucea-stigmat de pe corpul Jidovului rătăcitor (Agasferus). Marea pedeapsă este solitudinea la care sunt condamnați aceștia. Chiar dacă singurătatea este un ideal romantic, ea este dorită atunci când eul romantic o caută, dar nu când i se impune, căci fără a fi exclusiv narcisiacă, solitudinea se vrea, fundamental, în serviciul unei comunicări esențializate cu semenii.

Conceptul de imaginație e un ax al universului poetic coleridgean. Imaginația, după el, se verifică prin capacitatea de a savura o creație muzicală și prin potența artistică de a o crea. Imaginația romantică este concepută astfel ca o formă superioară a cunoașterii. Pe noi, cititorii, ne uimește acea bogată imaginație poetică care a contribuit la crearea acestei balade. Capacitatea artistică a scriitorului de a imagina acele lumi, ființe care pentru noi, cei din secolul XXI, practic nu există deja nici în imaginație. În acest sens, Coleridge menționa că oamenii sunt fie urmașii lui Aristotel, fie ai lui Platon. Platonicienii văd lumea ca pe o realitate, aristotelicii ca pe o generalizare a minții, iar limba pentru ei e un joc de simboluri, pe când urmașii lui Platon o văd ca pe o hartă a lumii. Or, trăim azi un secol platonician. Iată de ce Coleridge considera că și credința într-o realitate poetică presupune o înlăturare benevolă a îndoielii. Poeticul e un act de credință sau poate credința, care astăzi e din ce în ce mai puțină, e un act poetic. Astfel credința poetică e o cufundare benevolă în neverosimilul artistic.

Putem constata la finele acestei lecturi că ființa umană are capacitatea de a se căuta și a se pierde în macrounivers, ea mereu se găsește și se re-găsește, se re-ordonează și se cunoaște, își materializează sau își frânge tainice aspirații; e complexă în maleficul și beneficul spiritualității sale.